

universität
wien

DIPLOMARBEIT

Titel der Diplomarbeit

„Motivos y Estética en „Matín (Hache)““

Verfasserin

Olga Lukasik

angestrebter akademischer Grad

Magistra der Philosophie (Mag.phil.)

Wien, Dezember 2009

Studienkennzahl lt. Studienblatt:

A 236 352

Studienrichtung lt. Studienblatt:

(Romanistik Spanisch)

Betreuerin ODER Betreuer:

Univ.-Prof. Dr. Jörg Türschmann

Gracias a

*Prof. Jörg Türschmann,
y a mis padres que me apoyaron
durante mis estudios*

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	4
1. Motivación	4
2. Sobre la pregunta de investigación	5
3. Estructura de la tesina:	
1.2. Teoría	8
1.3. Práctica	8
II. MOTIVOS	10
1. La identidad:	10
1.1. El título y la identidad	11
1.2. La identidad en el mundo postmoderno	15
1.3. Que es la identidad (definiciones / teorías)	21
2. La identidad y su relación con el mundo contemporáneo:	25
2.1. La identidad y las drogas	25
2.2. La identidad y el suicidio	27
2.3. La identidad y la política	
(patriotismo como poder sobre la sociedad)	32
III. METODOLOGÍA	38
IV. “MARTÍN (HACHE)” – ANÁLISIS (ESTÉTICA)	39
1. Informaciones generales sobre la parte formal de la película	39
2. Datos de la película	41
2.1. Ficha técnica	41
2.2. Sinopsis	42

3. Análisis estructural	44
3.1. Análisis de la macroestructura	44
3.1.1. Resumen	44
3.1.2. Tema	45
3.1.3. Personajes protagonistas y secundarios	46
3.1.4. Los personajes principales y la identidad	46
3.1.5. Simbolización	50
3.2. Análisis de la microestructura	52
3.2.1. La música	53
3.2.2. Hilos autotemáticos	54
3.2.3. El protocolo de las secuencias	57
3.2.4. Análisis de las secuencias	58
4. Condiciones de producción	80
4.1. Informaciones sobre el director	80
4.2. Comparación de las condiciones de la vida de los personajes reales con los hechos de la película	83
4.3. Género	90
V. CONCLUSIÓN	92
VI. RESUMEN	95
VII. RESUMEN EN ALEMÁN	97
VIII. BIBLIOGRAFÍA y FILMOGRAFÍA	100

I. INTRODUCCIÓN

1. Motivación

“Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy [things] we don’t need. We’re the middle children of history... No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. Our great war is a spiritual war... our great depression is our lives”.

palabras de Tyler Duren,
protagonista de la película de David Fincher “Fight Club”

El mundo actual cada día ofrece a sus habitantes nuevas atracciones. Está evolucionando y transformándose constantemente, y al mismo tiempo exigiendo lo mismo de nosotros. Tenemos que seguir la moda y las irracionales exigencias del mundo contemporáneo de ser el mejor y más perfecto. El beneficio que podemos obtener en este juego es la aceptación de la sociedad y simplemente estar satisfecho con uno mismo. Pero el precio que tenemos que pagar si ‘perdemos’ o no seguimos este juego es de dejar de ser aceptados por la sociedad. En este momento se despiertan las dudas de si somos una persona con valor y si el hecho de que uno es diferente de la mayoría significa que es peor.

La falta de aceptación por la sociedad en la que nos toca vivir puede tener consecuencias muy graves. El ser humano entra en estados neuróticos porque no puede adaptarse al mundo en el cual le tocó vivir. Empieza a sentirse solo, no aceptado incluso en muchas ocasiones empieza a tener una depresión, que está considerada como la enfermedad del siglo XX. Da igual la edad, situación social, si somos ricos o pobres, si estamos felizmente enamorados o solos. El estado de dudas, preguntas por el sentido de la vida, por el lugar al que una pertenezca, puede llegar a cualquier persona. Y sobre

todo en el día de hoy cuando el mundo está transformándose constantemente, no se deja definir y no da a sus ciudadanos ni siquiera un poquito de seguridad.

‘La postmodernidad’ - (término que Zygmunt Bauman usa para definir lo contemporáneo), da al ser humano la libertad de poder decidir sobre sí mismo, pero al mismo tiempo le quita el sentimiento de la seguridad emocional, haciéndole ser consciente de que nada es para siempre. Todo cambia y sigue en una dirección indefinida. La realidad de hoy por un lado da al hombre cierta libertad personal, pero por otro crea muchas preguntas existenciales e inseguridad. En un mundo construido de esta manera es difícil vivir y encontrar su propia identidad porque “ayer” no existe y “mañana” es un acertijo.

La actualidad del tema es indiscutible, por esta razón quiero investigar el fenómeno de la búsqueda de la propia identidad del hombre en la realidad de hoy. Me apoyaré en las teorías de Zygmunt Bauman que se refieren a este tema y voy a analizar cómo éste fenómeno se muestra en la película de Adolfo Aristarain *Martín Hache*. Este largometraje de manera original y profesional analiza el tema que voy a investigar en mi tesina. Muestra la irracionalidad y brutalidad del mundo en que vivimos y el ser humano que constantemente está buscando su identidad.

2. Sobre la pregunta de investigación

La película “Martín Hache” no es una película fácil e de entretenimiento, al contrario, es un largometraje serio, muy intenso y extraordinariamente complejo. Toca temas muy difíciles, los ‘grandes’ temas de nuestra vida, pone preguntas existenciales, está hecho de manera diferente que la mayoría de las películas que podemos ver hoy en día. Como dice M. Toreira en “El País”, uno de los periódicos más famosos e importantes de España:

“Aristarain aborda un filme intimista, siempre recorrido por los sentimientos más rotundos y enfrentados. Es una película honesta hasta el desgarró y apasionada casi siempre”¹.

El tema que conduce la película es, sin duda, la identidad, un tema muy actual en el mundo contemporáneo, en la época de la globalización, en la cual la gente por muchas razones vive en países distintos de los que nacieron, se mezclan las culturas, se cambian las normas y los principios de antes. En esta realidad encontrar ‘su lugar’ en el mundo en muchas ocasiones no es nada fácil y la búsqueda puede llevarnos por muchos caminos y tener varias consecuencias.

La búsqueda de su propia identidad es, según mi opinión, el hilo conductor de la película y el tema en el cual me voy a fijar en mi trabajo. En “Martín Hache” este fenómeno está mostrado a través de los cuatro personajes principales (Hache (hijo), Martín (padre), Alicia y Dante), de los cuales cada uno está buscando su propio “yo”.

Como dije antes, “Martín Hache” es una película muy compleja e intensa que, aparte del tema de la identidad, toca casi todos los problemas de la sociedad de hoy. Así, empezando por el suicidio, los problemas generacionales, las drogas, la soledad y el sentido de la vida, llega hasta el patriotismo, o mejor dicho la nostalgia, y la crítica de los sistemas políticos que rigen el mundo (por un lado la crítica del capitalismo, por otro de la política que llevan países como Argentina). Por eso, aunque conscientemente voy a excluir muchos de estos temas, tendré que fijarme en los que están más relacionados con el fenómeno de la identidad, porque en muchas ocasiones crean un círculo en el cual un problema provoca la existencia del otro.

Por ejemplo, como podemos observar en la película, la falta de poder encontrar su lugar en el mundo provoca inseguridad y causa el sentimiento de la soledad, que implica las drogas, que sirven como una escape de la

¹ <http://www.filmaffinity.com/es/film154407.html> (M. Toreira en el Diario El País)

realidad o una manera de poder “aguantar” la vida y al final pueden llevar al suicidio (como escape de la vida que no podemos aguantar más o en la cual no vemos mucho sentido para seguir).

Otro tema que aparece en Martín Hache que también se relaciona mucho con el tema principal de mi trabajo es la crítica de los sistemas políticos. Y eso porque tanto el capitalismo (en la película lo vemos con el ejemplo de Madrid), como el sistema que rige países como Argentina, establece unas normas que hay que seguir, para sentirse incorporado y aceptado. Esto pasa si estamos en nuestra ‘patria’ y si uno se decide a irse a vivir fuera, para encontrar un lugar donde las reglas sigan más sus ideas, aparece la “nostalgia” por el país en el cual nació uno. Es la identidad nacional un sentimiento que en la película está considerado como una trampa, como manipulación por parte de los gobiernos que “saben trabajar a largo plazo”² para que los ciudadanos se queden en su país aunque éste no les ofrezca ningún futuro. En “Martín Hache” lo vemos con el ejemplo de Argentina, donde la gente sigue viviendo en la crisis permanente, pensando que la situación económica del país va a mejorar, que es lo que les promete el gobierno. Con el ejemplo de Madrid vemos otro tipo de encarcelamiento – aquí de la parte del sistema capitalista, que a primera vista da oportunidades y deja a la gente dedicarse a lo que quieren hacer, pero en realidad, también les encarcela y hace seguir las reglas del sistema, que en este caso pone el dinero, que cada uno necesita para sobrevivir. Y en el momento en el cual uno se quiere ir a vivir a otra parte para buscar su lugar, aparece la nostalgia por el país donde nació uno, que según la película no es nada más que pura manipulación sobre nosotros por parte de los políticos.

Resuminedo, aunque la identidad es el tema principal de mi trabajo, voy a recurrir también a los temas que están relacionados con ella y por eso no pueden ser excluidos - como la política y sobre todo el problema las

² Guión, p. 112

drogas, que aparecen con tanta frecuencia, que casi parecen ser un quinto personaje principal de la película.

3. Estructura de la tesina:

3.1. Teoría:

Respecto a la estructura de mi trabajo, empezaré dando una explicación general sobre la identidad y la postmodernidad, la época en la cual según Zygmunt Bauman se desarrolla el problema de definir su propio “yo”.

Continuaré analizando el título de la película y su relación con el tema principal de mi trabajo. Voy a demostrar que ya el título “Martín (Hache)” es como una clave que nos enseña desde el principio de qué trata la película.

En el subcapítulo siguiente, me fijaré en lo que significa y cómo es la identidad en el mundo postmoderno, por si todavía existe, presentando las teorías y definiciones de Zygmunt Bauman (uno de los creadores más importantes de la idea del postmodernismo). Haré referencia a su relación con la película.

Después presentaré tanto otras definiciones de la identidad como los tipos de ella distinguimos.

El segundo capítulo será la presentación del fenómeno de la búsqueda de su propia identidad y las consecuencias que provoca dentro del mundo contemporáneo, la época postmodernista. Usando los ejemplos de la película mostraré su relación con las drogas, el suicidio y la política.

3.2. Práctica:

La segunda parte del trabajo es el análisis formal de la película. Aquí después de dar una introducción breve sobre cómo está hecho el

largometraje, empezaré el análisis estructural. Primero, el análisis de la macroestructura; un resumen, explicación del significado del tema de la película, la presentación de personajes protagonistas y secundarios y exposición de los símbolos usados en “Martin (Hache)”.

En el análisis de la microestructura, explicaré cómo está hecha la película (el uso de la luz y los colores, de la música, los tipos de planos que predominan, los movimientos de la cámara etc.). Luego presentaré el protocolo de las secuencias y continuaré analizando cada una de ellas. Me centraré en el análisis de las secuencias que están relacionadas con el tema de la identidad, también fijándome en cómo están hechas para mostrar de mejor manera los temas que tocan y los métodos que se usan para afectarnos de cierta manera.

Antes de terminar voy a presentar algunas informaciones sobre el director y los actores principales, y haré una comparación de la vida de los personajes reales con los hechos de la película.

Para terminar presentaré las conclusiones y después haré un breve resumen de mi trabajo tanto en español como en alemán.

II. MOTIVIK :

1. La identidad:

El mundo en el cual nos toca existir está lleno de trampas. No estamos seguros sobre qué va a pasar el día siguiente. De todas partes nos acibillan con informaciones, somos bombardeados con imágenes. La realidad se ha convertido en algo caótico e imposible de dominar. Esta época Zygmund Bauman³ la define como *la postmodernidad*.

La postmodernidad de nuestros tiempos consiste en la desaparición de las fronteras interdisciplinarias, en la aprobación tanto de lo equívoco como de la falta de posibilidad de definir cualquier cosa. Bauman, define este estado como una prueba de la vida con la ambivalencia. La postmodernidad está relacionada con los fenómenos siguientes: la problemática de la identidad, la dispersión cultural, la aparición de los movimientos antagónicos respecto a la cultura dominante, el desarrollo de varias técnicas de transformar y transmitir informaciones, la desaparición de las fronteras entre realidad y ficción.

³ Zygmund Bauman - es uno de los sociólogos y filósofos más conocidos y apreciados del mundo. Su apellido aparece siempre al lado de los creadores más importantes del concepto de la postmodernidad. La mayoría de sus obras habla de la cultura contemporánea, sus características y los procesos que suceden en ella; también sobre las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad, la postmodernidad, el consumismo y la nueva pobreza. También se ocupa mucho del tema de la identidad en la modernidad líquida.

Bauman nació el 19 de Noviembre de 1925 en Poznan, Polonia. Era profesor de filosofía y sociología primero en la Universidad de Varsovia, después también en países como Israel, Estados Unidos o Canadá.

Ahora, hace ya más de cuarenta años vive en Inglaterra y trabaja como profesor en la universidad de Leeds.

En la cultura moderna los valores eran fijos, el Estado fabricaba el orden que arreglaba la realidad y ponía ‘sentido’. Cada una de estas intervenciones disminuía el temor del hombre ante la incertidumbre. Los papeles que a cada uno le tocaba interpretar en su vida, eran definidos y evidentes. La postmodernidad cambió estas circunstancias. Se empezó a notar el temor de cada uno de la inseguridad. La postmodernidad ha llevado a la crisis de la identidad del hombre, que llegó a ser indeterminada y dispersa. Los puntos de referencia, gracias a cuales estaba construida han desaparecido o han cambiado su ubicación.

Aparte de esto, hay varios motivos más que provocan la dificultad de encontrar la propia identidad, unos son, sin embargo, las posibilidades de trasladarse de un país a otro, las mezclas de culturas, la presión de la sociedad en la que vivimos por llegar a ser *alguien* aunque no sepamos quién queremos ser, el dinero que rige el mundo y que en muchas ocasiones es el que tiene la última palabra en las decisiones que tomamos.

A continuación, en este capítulo empezaré la investigación sobre el tema de la identidad. Para poder hacer este análisis primero hay que entender bien, qué significa exactamente el término “la identidad”, que voy a explicar en el segundo subcapítulo. Empezaré por el análisis del título, que es como “la clave” de la película. También presentaré las teorías de Zygmunt Bauman sobre el mundo postmoderno y la identidad.

1.1. El título y la identidad

El título “Martín (Hache)” es como una clave que nos introduce directamente en el tema principal de la película. Por consiguiente, Martín es el nombre de uno de los actores principales del largometraje y Hache es la manera que éste usa para llamar su hijo y poder distinguirlo de sí mismo,

porque también se llama Martín. Llamar a su hijo de la misma manera ya es un comportamiento bastante egocéntrico (que como se puede observar a lo largo de la película, corresponde perfectamente al carácter de Martín (padre)), que además insinúa que el hijo tendrá que ser una copia de su padre. De esta manera Martín (el padre – como vemos yo también tengo el problema al escribir mi trabajo de cómo distinguir a los dos personajes para que no sean confundidos) desde el principio le quita su propia identidad a su hijo y le hace depender de sí mismo.

Analizando el significado del título “Martín (Hache)” también se puede decir que es un nombre de un solo protagonista presentado en dos personajes diferentes; Martín (el padre) y Hache, que es una copia del primer personaje.

A lo largo de la película en muchas ocasiones observamos que el hecho de que Hache se llame de la misma manera que su padre, le provoca varias confusiones (situaciones en las que Hache no sabe quién es, ni siquiera sabe cómo presentarse). Tanto Dante, como Alicia, los amigos de Martín (padre), también saben que Hache casi no tiene nombre, no le ayuda en su búsqueda del sentido de su vida. Los dos personajes lo presentan en sus discursos, siempre muy sinceros.

Así, en la Escena 20, Secuencia IV, “Viaje al sur”, mientras los cuatro amigos están cenando en la terraza al lado de la piscina en el chalet en Almería, uno de los temas que tocan es el nombre del hijo de Martín, que también se llama Martín. En esta escena los cuatro amigos hablan de la razón por la que Hache se llama de la misma manera que su padre. La opinión más fuerte y, diría yo más lograda, es la de Alicia, que dice:

“A ver ¿por qué se llama igual que vos? (...) Le podías haber puesto un segundo nombre en lugar de cagarlo así. ¡Porque no tiene nombre! Martín sos vos, ¡él no es Martín! Y además lo llamas Hache... (...) ¡No sólo lo dejaste

sin nombre, pero lo llamas Hache! ¡La Hache no existe es una letra muda, y encima va encerrada entre paréntesis! Si te agarra un psicoanalista, te destroza. Lo borraste...”⁴

La cuestión de dar a su hijo el mismo nombre que lleva el padre, primero nos hace pensar que es porque el muchacho tiene que seguir el camino de su antecedente, dedicándose a lo mismo a que éste se dedica, siendo su réplica. Es lo que opina Alicia en la misma escena (Escena 20, Secuencia IV):

Alicia: “(...) Tengo la impresión que se le estás exigiendo que sea creativo, que tiene que elegir algo que tenga que ver con la expresión artística, y que además lo haga bien y sea exitoso...”

Martín (padre): “Yo no dije nada de eso.”

Alicia: “(...) no es lo que dijiste, dijiste otras cosas, pero esto es el mensaje, quieres que sea tu réplica...”⁵⁶

Alicia en su discurso llega más lejos, e insinúa que la razón por la cual Hache se llama como su padre es porque no sólo tiene que seguir sus pasos, sino también superar las frustraciones de Martín y llegar a ser lo que éste no pudo ser y lograr hacer lo que éste no logró:

Alicia: “(...) Quieres que sea tu réplica. No de lo que vos sos. De lo que no pudiste ser”⁷.

Otro momento interesante que se refiere al fenómeno del nombre de los dos personajes principales, lo observamos en la Escena 27, el Ritual II, Secuencia VIII, cuando Martín (padre) está durmiendo en el sofá, después de su *ritual* de fumar un porro, beber vino y ponerse los cascos para escuchar música, de manera de que no oye a nada ni a nadie. De esta forma, mientras

⁴ Guión, p.165

⁵ A. Aristarain; 2007; “Martín (Hache)”

⁶ Hay que subrayar que Martín (padre) es director del cine, así que tanto él como sus amigos más cercanos se encuentran dentro del mundo artístico.

⁷ A. Aristarain; 2007; “Martín (Hache)”

éste duerme, le llama a casa el productor de su película. Como Martín (padre) no coge el teléfono, lo hace Hache y cuando los dos hablan y llega el momento en el que el joven tiene que presentarse; observamos que no sabe qué decir, no sabe cómo presentarse para que su nombre no suene como el del padre:

Jorge: (...) escucha, ¿cómo Te llamas?

Hache: Martín..., Martín hijo..., Hache entre paréntesis..., Hache...

Jorge: Hache..., entonces oye Hache..."⁸

La escena que acabo de presentar es otro ejemplo donde vemos que Hache no sabe cómo quitarse la etiqueta que lleva y que le relaciona constantemente con su padre. Este diálogo, donde Hache no sabe cómo presentarse es, en mi opinión, una metáfora que al mismo tiempo dice que el joven no sabe muy bien ni quién es, ni cómo establecer su propia identidad.

Aquí, quisiera hacer una referencia a la Escena 3: Dante, Martín, Alicia, Secuencia II, en la cual después de haber cenado en un restaurante en Madrid, Martín (padre) y Martín (Hache) regresan a casa donde se encuentran con la novia del *viejo*, Alicia. Entre los tres personajes aparece un diálogo muy interesante, que muestra no sólo las relaciones entre ellos, sino también que la mujer tampoco sabe cómo definir su propio "yo".

Alicia: ¿Hache? ¡Vos sos Hache! ¡Por fin Te conozco! ¡Bienvenido! Me da mucha alegría saber que ya estás bien. Yo soy Alicia... Ni idea quién soy. No Te hablé de mi, ¿verdad? Por supuesto que no".

Resumiendo, ya el título indica que el tema principal de la película se refiere a la búsqueda de su propia identidad y muestra lo difícil que es encontrar su propio "yo". Con el ejemplo de Martín (padre) y Martín (hijo) vemos dos personajes o quizás uno, donde la segunda es una réplica y por lo tanto no sabe quién es.

⁸ A. Aristarain; 2007; "Martín (Hache)"

1.2. La identidad en el mundo postmoderno

En el mundo moderno la identidad estaba percibida como uno de los proyectos de vida básicos y más importantes. El hombre la formaba sistemáticamente según un plan definido. Esta era la misión de la vida.

“La identidad (tanto individual como social) era algo construido y algo que tenía que ser construido paso a paso, planta por planta, desde la planta baja hacia arriba”⁹.

En la cultura de la postmodernidad la identidad ya no es una “construcción” fundada con tanta exactitud. Resulta ser más una obra caótica, que consta de varios elementos independientes. Además su existencia es temporal, hasta el momento en que deja de ser atractiva o actual. Bauman tiene una opinión muy terminante sobre la identidad del hombre postmoderno:

“Una personalidad postmoderna se caracteriza por la falta de identidad. Sus encarnaciones siguientes cambian con misma rapidez y radicalidad, que las imágenes en un caleidoscopio”¹⁰.

La presentación del “yo” del hombre contemporáneo se efectúa sobre todo por la exposición de lo corporal. El aspecto físico informa de quién es una persona, cual es su estatus, a qué grupo de sociedad pertenece e incluso cual es su humor en un momento determinado. El cuerpo en la cultura postmoderna juega un papel definitivamente más importante que el de la época moderna. Y eso ocurre porque hoy en día el papel cognitivo cumple el factor visual, lo característico del día de hoy es que cómo

⁹ Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności p. 148: en Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Varsovia 1996 (Todas las citaciones de las obras de Zygmunt Bauman están hechas por la autora de la tesina)

¹⁰ Z. Bauman, Dwa szkice., p.16

percibimos a otras personas dependiendo de su aspecto físico. Entonces en vez de construir una invariable identidad, se buscan constantemente nuevos e atractivos personificaciones externos. La gente no tiene tiempo para conocerse profundamente, por lo tanto la imagen, la primera sensación es tan importante. Hoy en día lo importante es saber presentarse distintamente y eficazmente. Como dice Bauman, el mercado de los “ejemplos” es muy abundante, dado que vivimos en los tiempos del consumismo desenfadado. Ya no hay que pasar largos y fastidiosos procesos espirituales para encontrarse a uno mismo. Ahora se puede “comprar su propia identidad”¹¹.

Toda la realidad de los medios de comunicación nos trae ideas de quién podemos ser, aunque sea para un instante. La publicidad, la televisión, las revistas ilustradas, por todas las partes vemos las posibilidades de elección que son enormes. Para nuestra disposición tenemos una oferta atractiva en el mercado de los modelos de varias personalidades. La comodidad de esta situación consiste en lo que:

“En lugar de las torturas de la autodeterminación y los desesperados esfuerzos por conseguir la aprobación de la sociedad, se puede elegir entre los modelos ya aceptados y preparados: identidades puestas a la venta equipadas de antemano en el testimonio de la aprobación pública.”¹²

De esta manera el hombre postmoderno tiene a su disposición una variedad enorme de posibilidades: puede ser quién quiere. Y exactamente esta es la trampa, porque el ser humano teniendo la posibilidad de ser quien quiere ser, al fin y al cabo no llega a ser nadie. Por esta razón el hombre busca los modelos personales, que dentro de la cultura postmoderna están deseados por todos.

¹¹ Z. Bauman, ‘Wolnosc...’, p. 77-78

¹² Z. Bauman, ‘Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, p. 227

Otro problema aparece en el momento en el cual una persona ni siquiera quiere ser uno de estos modelos aprobados por la sociedad. Entonces aparte de no tener su propia identidad, está excluido de la comunidad en la que vive.

Como todo en la postmodernidad, también el amor es algo temporal e inestable. Bauman observa que en la postmodernidad:

“(...) las relaciones entre las personas no se establecen normalmente con el pensamiento, van a durar hasta que sean separadas por la muerte”¹³.

Todas las relaciones aunque sean basadas en emociones, están marcadas por la temporalidad. Duran tanto tiempo como dura la satisfacción que se obtiene de ellas. Resulta que en este sector de la vida el hombre tampoco puede contar con la seguridad y continuidad. Como dice Bauman, las relaciones hoy en día se establecen para que sean nada más que proveedores de satisfacción, que tiene que darnos nuestra pareja.

En “Martín Hache” podemos observar este modelo de las relaciones. Uno de los representantes del comportamiento de este tipo es sin duda Dante. Su identidad sexual no es definida, aprecia el sexo tanto con las mujeres como con los hombres. No tiene pareja, ni obligaciones ni restricciones, aprecia las experiencias corporales, que para él son nada más que placeres que trae la vida. Dante es consciente de que todo es relativo, que las cosas, las relaciones y todo que nos pasa en la vida es temporal e inseguro. Es un personaje muy interesante y parece ser el único que sí ha encontrado su propio yo – su identidad por nada más de aceptar la vida actual como es y las cosas como son.

Otro ejemplo de la película donde se demuestra el modelo de las relaciones según las normas que rigen en el mundo postmodernista, que

¹³ Z. Bauman, „Dwa szkice”, p. 28

acabo de presentar es la relación entre Alicia y Martín enfocada en cómo se comporta Martín. Lo observamos, por ejemplo en la Escena número 3 (Dante, Martín, Alicia), Secuencia 2, cuando los tres personajes se encuentran en un bar de Madrid. Entra una china joven que vende rosas y se las ofrece a ellos. Martín sin mucha reflexión deniega de comprar una. Dante, por el contrario, se decide a regalar una de ellas a Alicia. La mujer se alegra mucho de que por lo menos su amigo quiera hacerle un regalo, aunque le da pena que su pareja no lo hubiera hecho.

Alicia: “Gracias, Es una tontería, pero me encanta cuando me regalan flores”¹⁴.

Este acontecimiento, que observamos en una de las escenas principales de la película, ofrece una imagen muy buena de cómo es la relación de Martín y Alicia. Una rosa, además roja, es sin duda un símbolo del amor y el hecho de negarse a regalar una a su mujer, es en este caso una negación de amor serio, de compromiso. Unos instantes más tarde lo dice el mismo Martín explicando cómo él trata esta relación:

“(...) El día que le regalo una rosa perdí. La rosa le empezará a quitar el... y empezará a decir que por qué no vivimos juntos, por qué no nos casamos... fatal! No soy ni un duro ni un mierda, soy prudente. Trato de no alimentar fantasías para evitar momentos desagradables”¹⁵.

En la sociedad postmoderna domina la huída del equívoco amoroso, definido por Bauman como la estrategia de “floatación”. Una relación íntima deja de ser entendida de manera tradicional, como una garantía del futuro común. Queda siendo un especie de sucedáneo amoroso vivido episódicamente. El hombre postmoderno siempre tiene que contar con la probabilidad del inmediato fin de la relación.

¹⁴ A. Aristaráin; 2007; “Martín (Hache)”

¹⁵ A. Aristaráin; 2007; “Martín (Hache)”

Resulta que junto con el alejamiento de la visión de la dependencia de otra persona también desaparece la sensación de la seguridad emocional. Tanto los hombres como las mujeres temen comprometerse con alguien, porque tienen miedo del dolor del rechazo. Exactamente este tipo de actitud representa Martín, que está demostrado en el ejemplo que acabo de presentar.

Otro fenómeno sobre el cual quiero hablar y que también se relaciona mucho con la identidad es, como dice Bauman, el hecho de aceptar la existencia de seres marginales e “diferentes”. De esta manera en el mundo postmoderno se vuelve a notar a las personas, que en muchas ocasiones son seres humanos, que son de una u otra manera distintas del resto. Según Bauman, en el mundo de hoy los “diferentes” dejan de ser ocultados, no se niega más su existencia, pero tampoco se les acepta. De esta manera en los últimos años se convirtieron en “algo” curioso e interesante, en un héroe neurótico, sufriendo por no ser entendido ni por sí mismo ni por el mundo que le rodea, empiezan a ser protagonistas del cine.

En “Martín Hache” cada uno de los personajes principales es un ejemplo del hombre constantemente frustrado y siempre buscando alguna especie de constancia, del orden dentro del caos que les rodea. Como dije antes, la realidad en la cual viven los protagonistas del cine contemporáneo (que de cierta manera es un reflejo al residente mundial contemporáneo) no es nada fácil y constantemente trae consigo varios dilemas existenciales. Tanto la ambivalencia constante como la inestabilidad eterna en muchas ocasiones producen la dificultad de definir su propia identidad. Como se puede observar el “ajeno” vuelve a ser el protagonista de la postmodernidad. Antes, en los tiempos modernos, evitado y arrinconado, hoy vuelve a ser un tema interesante y actual en el cine. En la sociedad aunque no se niega más su existencia, sigue siendo no aceptado y excluido.

“Los típicos ajenos de la época moderna eran productos desclasificados por el ordenado ajeteo del estado; su pecado imperdonable era que no se había previsto espacio para ellos en la visión del orden puesto por el país”¹⁶.

Hoy en día, como dice Bauman, la carta de la sociedad se había cambiado. Los ajenos no representan peligro para el orden “sagrado”, porque este “orden” no existe más en la postmodernidad. La diversidad y la normalidad aparecen uno al lado del otro. Todo es ambivalente y huye de cualquier tipo de esquemas.

“La diferencia más importante entre los ajenos modernos y postmodernos consiste en que aunque los primeros están vegetando al borde de la fachada que se mueve constantemente hacia delante (...), entonces están adelantados por anticipado a la desaparición total, los otros – por la aprobación general, tienen que permanecer como un elemento del paisaje eterno”¹⁷.

La existencia de “los ajenos” está entonces reconocida, pero no necesariamente aceptada.

Como dije antes, la incertidumbre es sin duda uno de los factores que aparecen en la época de la postmodernidad y provocan lo imposible que es encontrar su propia identidad. Como leemos en el libro de Bauman:

“La incertidumbre - la dimensión universal de la experiencia de las unidades y de la colectividad – está considerada como uno de los rasgos característicos del mundo contemporáneo y de la cultura postmodernista. (...) A diferencia del ordenado mundo “hortelano” (una de las metáforas preferidas de Bauman) lo característico de la postmodernidad es la provisionalidad de las relaciones humanas, lo episódico y la inapresabilidad

¹⁶ Z. Bauman, „Ponowoczesność...”, p. 37

¹⁷ Z. Bauman, „Ponowoczesność...”, p.59

de los vínculos humanos, la temporalidad, incertidumbre y el riesgo que se acumula”¹⁸.

El mismo punto de vista lo muestra Aristarain, y lo leemos en el guión de “Martín (Hache)”:

“(…) la vida no es un camino progresivo que empieza en un punto y se dirige hacia una meta. (...) no hay principio ni meta ni progreso. (...) El hombre sólo posee el recuerdo de su pasado. El presente y el futuro son ilusorios, un ejercicio de la imaginación.”¹⁹ (C.d. guión p. 73/74.)

1.3. Qué es la identidad

“La identidad es la respuesta a las preguntas quién soy, qué soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero el concepto de la identidad apunta también a lo que quiero ser.

La identidad depende del autoconocimiento: ¿quién soy, qué soy, de dónde vengo?; de la autoestima: ¿me quiero mucho, poquito o nada?; y de la autoeficacia: ¿sé gestionar hacia dónde voy, quiero ser y evaluar cómo van los resultados?”²⁰

A continuación, averiguando las definiciones sobre la identidad, vemos que hay varios tipos de cómo la clasifican y que se puede distinguir varios tipos de ella; (p.ej. la identidad personal, nacional, cultural, sexual y social).

En el libro de Anthony Giddens, “Sociología”, encontramos la definición siguiente:

“Conjunto de características que diferencian el carácter de una persona o de un grupo y que tiene que ver con su ser y con lo que es

¹⁸ E. Tarkowska, Kultura i niepewność, p. 149, en: „Powroty i kontynuacje. Zygmuntowi Baumanowi w darze”,

¹⁹ Guión, p. 74

²⁰ www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=363&t=IDENTIDAD.htm

importante para una u otro. Entre las fuentes de identidad más importantes se encuentran el género, la orientación sexual, la nacionalidad o la etnicidad y la clase social. El nombre es un importante marcador de la identidad individual y también es importante para la de un grupo”²¹.

En esta definición también hay referencia al nombre, que se considera como un factor importante en la búsqueda de su propia identidad. (Aquí me gustaría recordar uno de los puntos anteriores, en el cual expliqué la relación entre el título de la película y el tema principal de mi trabajo).

Para profundizar más en el tema, bajó un discurso sobre la búsqueda de la propia identidad, de Donald Light, autor del libro que como el anterior esta titulado “Sociología”:

“¿Quién soy? La búsqueda de la propia identidad es probablemente el tema predominante de la adolescencia. Al reconocer este período como una etapa del curso de la vida, la sociedad tiene el efecto de proporcionar a muchos jóvenes la oportunidad de preguntarse ‘¿quién soy?’ (...) Lo que Ericson quiere significar con identidad es un sentido de continuidad de nuestro pasado, presente y futuro, y la coordinación de los sentimientos sobre la forma como uno se mira y es visto por los demás. Aquellos que son incapaces de desarrollar un sentido de quiénes son y hacia dónde van, experimentan una confusión de roles. Así la crisis que enfrentan los adolescentes es la identidad contra confusión de roles.”²²

A continuación, aunque hay varios tipos de identidad, en otras palabras este fenómeno está clasificado de varias maneras, en mi tesina me fijaré sobre todo en la identidad personal, nacional y social.

²¹ A. Giddens, p. 914

²² Donald Light, 148, 149

Empezando por la identidad nacional, como leemos en el libro de Guy Rocher, “Introducción a la sociología general”, cada comunidad étnica o nacional necesita alguna ideología que la diferencie y defina, que precise las fronteras y el territorio al que pertenezca. Además necesita establecer las reglas, los derechos, las aspiraciones y los destinos de un grupo nacional determinado, diciendo quién es el que forma parte del grupo y quién se queda fuera. Por consiguiente, los que se quedan excluidos de la sociedad son los que no se adaptan a las reglas establecidas. Como dice Rocher:

“El nacionalismo sirve pues para clasificar lo que se ha dado en llamar <la identidad nacional>, expresión esta que implica, a nivel psicológico, una invitación a las personas a identificarse con ese nosotros y a encontrar en él una parte de su identidad personal. Estas funciones psicosociales de la ideología resultan particularmente necesarias a las jóvenes naciones que nacen y se desarrollan”²³.

A continuación Rocher describe la ideología nacional como un fenómeno muy complejo, opina que es una:

“Sociedad global (o con pretensiones de serlo), integrada por grupos y subgrupos múltiples y diversificados”²⁴.

Los que rigen son los que definen la orientación y la ideología nacional de un grupo de estos. Por cierto, como dice el autor del libro, cada ideología provoca una confrontación:

“crea unanimidades y entraña al mismo tiempo divisiones y oposiciones. La ideología es de índole propia para reunir y distinguir a la vez”²⁵.

²³ Guy Rocher, p. 486

²⁴ Guy Rocher, p. 485

²⁵ Guy Rocher, p. 489

Este fenómeno Rocher explica diciendo que por una parte cada ideología junta a una parte de la población, les hace identificarse con ideas comunes, con un interés social. Pero por otra parte, siempre van a existir los que van a tener ideas distintas, los que no van a ser de acuerdo con el orden establecido. Estas personas por no soportar el interés de las autoridades y por eso por ser ‘peligrosas’ para él, estarán consideradas como enemigos. Se les considera como los distintos, los otros y al fin quedan rechazados por la sociedad.

“En la medida misma en que reúne, la ideología distingue y separa de quienes quedan excluidos. Establece una segregación entre quienes pertenecen a <nosotros> y entre quienes permanecen fuera de él. (...) En algunos casos, la diferencia llega incluso a la oposición. La unanimidad se crea entonces sobre la base del rechazo (...)”²⁶.

Otro tipo de la identidad muy importante, si no el más importante respecto a mi trabajo, es la identidad personal. Giddens, la explica de manera siguiente:

“Identidad personal (o de sujeto) es la que se conforma mediante un proceso continuo de desarrollo y definición del propio yo que formula un sentido propio de lo que somos y de nuestra relación con el mundo que nos rodea”²⁷.

²⁶ Guy Rocher, p. 489

²⁷ A. Giddens, p. 914

2. La identidad y su relación al mundo contemporáneo.

2.1. La droga y la identidad

En la película “Martín (Hache)”, la droga es casi el quinto personaje principal. Aparece constantemente, sin límites, como algo cotidiano y totalmente normal que los protagonistas suelen usar casi cada día.

En “Martín (Hache)” se pueden observar distintas relaciones de los cuatro personajes principales con las drogas. Ahora pues, Martín (padre) se limita a fumar marihuana de vez en cuando. Para él es una especie del ritual que le deja escapar de los problemas diarios y sin duda le da placer. Preparando su ritual Martín se pone música (en la mayoría de los casos jazz), abre un vino y fuma su porro. Se coloca cascos en su cabeza y de esta manera no oye nada y nadie le puede molestar. Es su manera de escapar de la vida real.

En el caso de Dante es distinto, para él el uso de las drogas es una experimentación consciente y controlada, Dante opina que no las usa ni por placer ni para huir de la realidad, ni para poder resolver sus problemas ni para ser feliz. Dante dice que las drogas cambian el modo de ver la realidad, que según él no es nada malo, al contrario, hacen que uno empiece a ser consciente de que nada es ni fijo, ni controlable. (Como dice Bauman cuando habla sobre el mundo postmoderno, opinando que nada es prescindible ni seguro). Lo que opina Dante sobre el uso de las drogas lo vemos perfectamente en la Escena 16 (Discurso sobre las drogas), Secuencia V en la cual Dante explica a Hache, de manera que se nota que es un experto, palmo a palmo su relación con las drogas:

“Las drogas son maravillosas porque te abren la mente. Te hacen comprobar que la verdad no existe, que todo es relativo, la droga te da otra visión, otra

dimensión, te hace ver que nada es lo que parece, que nada “es”. La única realidad es tu realidad, lo que tú seas capaz de ver”²⁸.

La misma opinión sobre las drogas, en este caso del mismo Aristarain, aparece en el guión de “Martín (Hache)”:

“(…) para aumentar y modificar sus niveles de percepción, para abrir esas “otras puertas” de la mente, para sondear la locura y el delirio, y para conocer y probar sus propios límites”²⁹.

De todas formas, es cierto que aunque Dante las acepta, es consciente de que hay que reconocer los límites y saber no dejarse controlar:

“Un poco no hace daño, al contrario (...)”³⁰, “Mientras tu las controles no hay peligro. Que no te controlen ellas a ti”³¹.

A continuación, Hache prueba las drogas simplemente por curiosidad. Es un adolescente que está experimentando con todo el tipo de sustancias psicotrópicas, por la moda, por saber como son, porque sus amigos las toman y, seguramente, por no saber qué hacer con su vida.

Al contrario, Alicia es la única persona de este círculo de amigos que usa las drogas como un escape de la vida, que como vemos a lo largo de la película, no puede vivir sin ellas. Ella sí necesita las drogas para poder seguir adelante. Lo reconoce ella misma, diciendo varias veces que la cocaína es lo único que la da lo que espera que le dé y que nunca la falla. Que no piensa parar de usarla, porque ya no puede y tampoco quiere. Se nota que la vida en sí misma es para ella tan dolorosa y llena de frustraciones que no es capaz de vivir sin soporte de ésta “amiga” que es en su caso la cocaína. En la Escena 20 (Viaje al sur), Secuencia 6 Alicia dice a Dante mientras mantienen

²⁸ A. Aristarain; 2007; “Martín (Hache)”

²⁹ Guión, p. 54

³⁰ A. Aristarain; 2007; “Martín (Hache)”

³¹ A. Aristarain; 2007; “Martín (Hache)”

una conversación en el chalet en la costa de Almería sobre su relación con la droga:

“Yo puedo frenar mañana... pero no quiero parar, quiero sentirme bien siempre. No pienso dejarla son de las pocas cosas que encontré en mi vida que no me fallan. Me da lo que promete, lo que yo espero que me dé (...)”³²

Resumiendo, de esta manera vemos que aunque cada uno de los personajes usa la droga por motivos diferentes, hay algo que les une a todas. En cada caso la droga es una de las herramientas que tienen que ayudarles a encontrar el sentido de la vida, poder seguir viviendo mientras uno busca su identidad, dar la posibilidad de definir su propio “yo” o simplemente permitir que la identidad que uno se ha definido a sí mismo se mantenga.

2.2. El Suicidio y la Identidad

Antes de empezar a explicar la relación que tiene la búsqueda de su propia identidad y el suicidio, brevemente presentaré el origen y el significado de la palabra “Suicidio”.

La palabra SUICIDIO se compone de dos ‘partes’ (sui que significa ‘a si/de si’ y cidio que quiere decir ‘asesinato’)

De esta manera observamos que el término suicidio:

“(...) significa el ‘asesinato de sí mismo’. Describe una escena en la que hay un alguien que mata a ese Alguien. Hay un autor del crimen y una víctima. Es así, aunque la crónica de un suicidio registra sólo a una persona, al muerto en la escena, y no encuentra a la otra, al Asesino”³³

³² A. Aristaráin; 2007; “Martín (Hache)”

³³ Guión, p. 31

La vida del hombre en el mundo postmoderno es extraordinariamente difícil. No hay ninguna estabilidad, las relaciones humanas se desintegraron, el mundo está dominado por el consumismo omnipresente. Parece que el suicidio empieza a ser una parte inseparable de esta realidad postmoderna. Es el resultado de la existencia en un mundo construido de esta manera. Un hombre solitario que no se puede arreglar con la realidad cruel que lo rodea, incurre en estados depresivos. En estos momentos empieza a luchar de varias maneras consigo mismo y con el mundo que le rodea. Sin embargo, es una lucha muy difícil y en muchas ocasiones desde el principio registrada a la pérdida. Y la pérdida más y más frecuentemente es el suicidio.

En “Martín (Hache)”, el tema del suicidio aparece dos veces ‘en acción’. Primero, al principio de la película, en la Escena V (Sospecha del suicidio), Secuencia II: cuando por haberse drogado demasiado Hache, se desmaya, entra en coma y le llevan al hospital. Por suerte todo acaba bien y el muchacho sobrevive sin ningún perjuicio en su salud, pero aunque no es verdad todos sus cercanos piensan que era un intento del suicidio. Esta es la escena que mueve toda la película, en este momento empieza a desarrollarse toda la acción; el padre pensando que era un intento de matarse a sí mismo vuela a Buenos Aires para ver a su hijo y entender qué pasó y por qué lo quiso hacer. Blanca, la madre de Hache, dice que ya no sabe cómo manejar a su hijo y teniendo miedo que intente otra vez a suicidarse, manda a Hache a Madrid a vivir con su padre. A partir de esta escena empiezan todos los diálogos sobre el sentido de la vida, sobre cómo sobrevivir en un mundo sin reglas, sin sentido, en el cual es tan difícil existir. Es el mundo que Bauman define como el mundo postmoderno.

Otro momento donde aparece el tema del suicidio, esta vez, realmente intentado y logrado, es la Escena 20 (Viaje al Sur), Secuencia IV. En esta escena Alicia, la novia de Martín, decide a suicidarse y no fracasa. Lo interesante es que este acontecimiento aparece ya casi al final de la película, entonces se puede entender como una respuesta a todos los argumentos y discursos sobre las razones de seguir viviendo, presentados por los

personajes principales a lo largo de la película. Es como un fracaso de todas estas teorías que intentaban hacer, de todos los motivos que daban al muchacho intentando convencerle de que, pase lo que pase, sí vale la pena vivir. Es la comprobación de lo que opina Bauman sobre lo difícil que es vivir en la época del mundo postmoderno y de lo que observamos en el mundo que nos rodea, donde el suicidio es algo que empieza a ser más y más común.

Como leemos en el guión de la película:

“(...) Cuatro personas que deciden emprender la búsqueda y supresión del Asesino Difuso. El camino es enfrentar la verdad sin piedad alguna. El éxito es una posibilidad remota; el fracaso tiene como premio la muerte.”³⁴

Y es exactamente lo que pasó en la película. Alicia, aunque intentaba y buscaba su propio “yo”, su identidad, una razón para la cual según ella valía la pena vivir, no lo había encontrado. Su decisión tenía muchos motivos. Sin duda, era una mujer, la única mujer dentro del grupo de los personajes principales en el cual los demás eran hombres. Una mujer, estereotípicamente es un ser humano más frágil y con menos fuerzas para enfrentar las dificultades del mundo. (Por lo menos en la mayoría de los casos). Otro factor es que Alicia llega a la edad de los cuarenta, que para una mujer es una edad bastante difícil. Es una edad donde normalmente se tiene una familia, hijos y un hogar, una pareja. Se suele tener algo que da a la vida de cada uno algún sentido, que define su lugar o por lo menos da algunas obligaciones que dan una especie del ‘motor’ para seguir. Alicia se da cuenta de que no tiene nada de estas cosas y parece que ya no las va a tener. Vive en España fuera de su país, no tiene familia ni nada que la empuje a seguir viviendo. A cambio tiene una pareja, Martín, con el cual, como poco a poco empieza darse cuenta, no tiene ni siquiera una ilusión del futuro común.

³⁴ Guión, p. 73

La Escena en la que Alicia se da cuenta de que en su relación nada va a cambiar es uno de los momentos decisivos, cuando la mujer deja de ver razones para vivir. A lo largo de la película se nota que la mujer sufre por tanta inseguridad y ninguna esperanza a cualquier tipo de futuro que pudiera satisfacerla. Es lo que leemos en los libros de Bauman sobre el amor en el mundo postmoderno que no da ninguna seguridad, certeza, ni futuro. Que existe tanto tiempo cuando se puede disfrutar de ello, pero que al fin y al cabo siempre hay que contar consigo mismo, lo que significa que el hombre sigue estando sólo. Es lo que en la escena 20 (Viaje al Sur) dice Alicia a Martín mientras le está comunicando que le deja:

Alicia: “(...) Me voy Martín, te voy a decir lo mismo mañana y el lunes también.

Martín: Como quieras, si te quieres quedar, quédate. Pero si te quieres ir, yo no te voy a pedir que te quedes. (...)

Alicia: No entendiste. No es que me voy a Madrid. Se acabó, no hay nada que hablar, se acabó, se terminó. Yo no puedo seguir así. No es por las boludeces que decís cuando te tomas dos copas. No estamos bien Martín, vos lo sabéis. Prefiero cortar ahora, antes de que se pudra todo.

Martín: ¿No estamos bien? ¿Y desde cuando no estamos bien?

Alicia: Yo no estoy bien. No sé si me querés, no sé quién soy, soy tu mujer, pero no soy tu mujer, hace un año que estamos juntos, pero no estamos juntos, yo sigo estando sola. No puedo estar sola Martín, ¡no puedo...!

Martín: Ya me parecía que la cosa venía por aquí. ¿Vos tenés miedo de que se pudra todo? Si vivimos juntos seguro que se pudre todo.

Alicia: ¿Por qué seguro? ¿Por qué nos va a ir mal? Y si nos va a ir mal ¿cuál es el problema? ¡Si no podemos vivir juntos nos despedimos y ciao! ¡No pasa nada!

Martín: Pasa, ¡siempre pasa algo! Podemos perder esto que tenemos, no quiero correr el riesgo. No es que no quiera vivir con vos. No quiero vivir con nadie. Me acostumbré a estar sólo. Me gusta estar con vos, pero también me gusta vivir solo. ¿Es tan difícil de entender?

Alicia: Para nada. Está claro. Pensé que yo era distinta, pero soy otro nadie (...)³⁵

Lo que dice Martín en esta escena refleja perfectamente la teoría de Bauman sobre el amor en el mundo postmoderno. Sin obligaciones, sin problemas, sin futuro. Lo más importante es disfrutar del momento, aprovechar y terminar antes de que pase algo desagradable.

La consecuencia es que por la incertidumbre constante, por la soledad algunos de los seres humanos se pierden aún más. Sin duda la falta de amor era una razón indirecta que tenía mucha influencia en la decisión que tomó Alicia de suicidarse, pero no era la única.

En la misma escena, hay otro momento crucial, si no el más importante respecto al suicidio. En la captación de la playa, donde vemos a Alicia y Hache, es otro de los momentos que influyen la decisión que tomó la mujer. Es el momento en el cual Alicia se da cuenta que no sabe quién es, que está totalmente fuera del ‘sistema de las reglas humanas’. Dice que por un lado quiere ser la madre de Hache, por otro su amante, pero ni puede ser, ni va a ser ninguna de las dos cosas. Es una manera un poco metafórica de decir que la mujer no tiene su lugar, no sabe quién es, no ve ningún sentido de su vida.

Por lo mucho que intentaba, Alicia perdió el ‘juego’ de buscar su propia identidad y pagó el precio, se suicidó.

Como vemos, hay varios motivos para el suicidio, nunca se puede llegar a saber si era una o más causas que lo provocaron, ni qué

³⁵ A. Aristarain, “Martín (Hache)” (2007), Escena 20, Secuencia VI (Viaje al Sur)

exactamente era lo que movió a alguien a quitarse la vida. Estas razones son tan complejas que no es posible identificarlas ni entenderlas. Pero sin embargo, lo que dice Bauman sobre la condición humana en el mundo postmoderno, sobre la soledad y la incertidumbre constante, es una de las causas por las cuales uno no encuentra su identidad y por consiguiente es algo que tiene mucho que ver con el crecimiento del fenómeno del suicidio hoy en día.

2.3. La identidad y la política (patriotismo como poder sobre la sociedad)

El significado que tiene este término del patriotismo se ha modificado a lo largo de las generaciones. Está claro que era algo totalmente diferente lo que bajo este término entendían las personas que vivían en la segunda guerra mundial (me refiero en este momento a los ciudadanos de los países que fueron atacados) que lo que hoy en día se considera como patriotismo. Lo que quiero decir es que con la globalización y con la formación de p.ej. de la Unión Europea, se cambia (o como opina Bauman desaparece) totalmente nuestro sentimiento de pertenencia. Aquí quería referirme a un discurso de Lech Walesa³⁶ sobre el patriotismo:

“En la nueva situación geopolítica de hoy en día se forma la concepción del patriotismo con la extensión más amplia. Y eso no se refiere a un país. Hemos entrado en la época del patriotismo continental y seguimos hacia el patriotismo global. Podemos ver entonces que este término evoluciona junto con los cambios políticos, sociales y económicos. Probablemente ya en el futuro cercano no habrá polacos, judíos, franceses, ingleses – estos tipos de divisiones van a desaparecer.

³⁶ Lech Wałęsa – presidente de Polonia en los años 1990-1995

Habr  gente inteligente y tonta, débil y fuerte, buena y mala. Lo importante es que se preocupen por el interés común – del mundo (...)”³⁷

Refiriéndose al significado general del ‘patriotismo’ después de comparar varias definiciones de este fenómeno, como por ejemplo la que presentar  abajo, se puede observar que en la mayoría de los casos este sentimiento está explicado como algo positivo. Lo que me interesa y lo que voy a analizar es el punto de vista diferente al que muestra la mayoría de las definiciones y al que se fija en el aspecto negativo de este sentimiento.

“El Patriotismo (de patriota > del francés *patriote* > del latín *patriota* > del griego *patriotes*, *patris* + otes, perteneciente a la tierra del padre) es un pensamiento que vincula a un ser humano con su patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, cultura, historia y afectos. Es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o cofradía.”²⁰.

A continuación, en mi trabajo de manera muy reducida (como es un tema muy amplio) me fijar  en la relación entre el tema principal de mi tesina, la búsqueda de su propia identidad y la pertenencia a un país determinado, el patriotismo, la nostalgia, considerándolo cómo algo negativo, enseñado a nosotros por las autoridades para poder manipularnos. Intentar  demostrar que al mismo tiempo es lo que, como seguir  explicando, nos impide de encontrar nuestro “lugar”.

Abajo podemos leer lo que opina Aristaráin sobre cómo nos manipula el gobierno:

³⁷ http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/patriotyzm-jest-dzis-globalny_50229.html (traducido por la autora de la tesina)

“El primer objetivo de la sociedad es educar a sus miembros a través de la represión para lograr la sumisión y el sentimiento de culpa. Es necesario reprimir totalmente, suprimir o transformar todo pensamiento o deseo que vaya contra las normas y amenace la paz lograda y que haga peligrar el estado de las cosas. Es necesario convertir a todo ser pensante en masa reprimida y manejable, que obedezca y no moleste, que se preocupe por sobrevivir, por conservar lo que cree poseer y que se le ha hecho creer que es valioso”³⁸.

Entre España y Argentina, países en los que está rodada la película y a los que hace muchas referencias, observamos no sólo diferencias culturales sino también distintos sistemas políticos y por lo tanto una situación muy variada que rige allá. En Madrid la capitalización, el desarrollo, un país de ‘oportunidades’, en Argentina una crisis constante, seguida por una situación económica difícil.

A continuación por un lado Martín (padre) por otro Hache, dos personajes que viven en dos países diferentes, cada uno de ellos está formado por otra cultura, tienen hábitos diferentes y distintos puntos de vista. Hache, que la gran parte de su vida vivió en Buenos Aires, después de llegar a Madrid extraña su país, no se siente integrado a la sociedad española, no encuentra su lugar. Martín (padre), que hace mucho tiempo vive en España, opina que el patriotismo, la nostalgia, lo de extrañar, es nada más que la manera que usa el gobierno para hacernos esclavos y poder manipularnos. Martín opina que lo de no sentirse integrado en un país distinto del cual ‘somos’ es la consecuencia de la manipulación de lo que nos enseñaron. Todo depende de cómo se vive, donde uno tiene sus amigos, de cosas que se puede construir en cada lugar en el mundo. En la escena en el Restaurante donde Martín da un discurso sobre lo que opina de la patria, del patriotismo y de vivir fuera de su país:

³⁸ Guión, p. 37,38

“Martín: Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudás a dos cuadras... El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tardado mental. La patria es un invento. (...)Nacer en un lugar es nada más que un accidente geográfico, sin valor alguno, aunque después te eduquen para que te sientas orgulloso y te creas que es tuyo y que es el mejor lugar del mundo. Eso es política: puro verso. (...)”³⁹

Así, se puede ver que la nostalgia a un país es en muchas ocasiones algo provocado y usado por el gobierno para conseguir y mantener su poder sobre una sociedad determinada. Una vez conseguido este poder el régimen tiene control sobre la sociedad y puede fácilmente hacer lo que le da beneficios a él y no necesariamente a los ciudadanos. Pues la nostalgia es un sentimiento que muy frecuentemente está usado para esclavizar la sociedad.

A continuación, como observamos en la película, la nostalgia o el patriotismo son los sentimientos por las cuales aunque uno no se siente parte de un país y no acepta las reglas que pone la sociedad, yéndose al extranjero aunque encuentra una vida mejor, empieza a extrañar. De esta manera sigue buscando su lugar porque ni en su país se siente aceptado, ni en otro país se siente capaz de vivir.

Como dije antes, este sentimiento de nostalgia es algo que nos enseñaron los que rigen, que son los que inventan e introducen las ideologías a un grupo social, en este caso a los ciudadanos de un país determinado. A continuación presentaré la definición de A. Giddens, sobre lo que es la ideología:

“Ideología – Ideas o creencias compartidas que sirven para justificar los intereses de los grupos dominantes. Existen ideologías en todas las sociedades en las que hay desigualdades sistemáticas y arraigadas ente los grupos. El concepto de ideología está estrechamente relacionado con el de

³⁹ Guión, p.111

poder, puesto que los sistemas ideológicos sirven para legitimar el diferente grado de poder que tienen los grupos”⁴⁰.

Para terminar quiero señalar lo actual que es este tema. Mostraré un ejemplo de cómo de manera indirecta el gobierno está despertando el sentimiento de orgullo de su país, de cómo provoca la integración de la sociedad, cómo lo enseña a los ciudadanos más jóvenes. Estas gestiones tienen el objetivo de despertar en adelante el patriotismo, sentimiento de la nostalgia, por el gobierno, que como opina Martín⁴¹ sabe trabajar a largo plazo. Aunque en muchas ocasiones no nos damos cuenta, este tema es muy actual y aparece en casi todos los países que nos rodean.

Hace poco en “El País” leí un artículo sobre el gran debate de la identidad nacional en Francia. Me pareció curiosa la opinión de Sarkozy:

"Debemos estar orgullosos de haber restaurado en Francia un discurso que se apoya en la identidad nacional y republicana", escribe Nicolas Sarkozy a su ministro, invitándole a "proseguir este trabajo, abierto y sin tabúes, de reafirmación de lo que significa 'ser francés'"⁴²

“Hace falta también reforzar el aprendizaje cívico de los jóvenes durante toda su escolarización. Y poner de relieve los emblemas y los símbolos de la República en los colegios, los espacios y documentos públicos, así como en los actos oficiales”.⁴³

Es muy interesante darse cuenta de cómo y por qué el gobierno quiere despertar en los ciudadanos estos sentimientos. Sin duda existe también el

⁴⁰ A. Giddens, p. 914

⁴¹ Uno de los personajes principales de “Martín (Hache)”

⁴²http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sarkozy/reabre/debate/identidad/nacional/elpepiint/20090422elpepiint_3/Tes

⁴³http://www.elpais.com/articulo/internacional/Sarkozy/reabre/debate/identidad/nacional/elpepiint/20090422elpepiint_3/Tes

lado positivo del 'patriotismo' porque aparte de ser una manera que permite manipular a la gente, sirve como un elemento ensamblador, gracias al cual una nación puede existir. Pero no se puede olvidar que en muchas ocasiones este argumento sirve como una 'tapadera' de las razones verdaderas que tiene el gobierno. Hay miles de ejemplos que se pudieran citar, empezando por varias guerras, hechas para defender 'la patria' que 'está en amenaza' (p.ej. la guerra que empezaron los Estados Unidos en Iraq) hasta lo de la transformación del patriotismo hacia el nacionalismo. Aquí también hay miles de ejemplos de la historia, donde empezando por ser más y más orgulloso de su país, uno se convierte en un fanático, por varias razones empieza a sentir un temor de los que vienen de fuera, de los extranjeros y se crea una necesidad de defender su país de los 'invasores. (El mejor ejemplo es sin duda la Segunda Guerra Mundial).

Resumiendo, la relación que aparece entre la identidad y la política es mayor.

Por una parte es la manipulación de las autoridades y el despertar el sentimiento del patriotismo para poder manipularnos lo que nos impide o por lo menos hace más difícil vivir en un país distinto de este en el cual hemos nacido. Por otro lado la desaparición de las fronteras, la globalización, la posibilidad y muchas veces la necesidad de vivir fuera de nuestro país.

Eso provoca la dificultad de encontrar su lugar, como a uno le resulta tan difícil integrarse a la sociedad en la cual intenta o tiene que vivir. Se siente excluido, no tiene su lugar, no sabe qué hacer, no sabe quién es, le resulta muy difícil identificarse.

III. EL MÉTODO

„Filmanalyse macht den Prozess der Traumarbeit (laut Sigmund Freud „Der Prozess, in dem das Latente zum Manifesten wird“⁴⁴) bewusst“⁴⁵.

En esta parte voy a explicar de qué tratará, cómo funciona y cuáles son los mecanismos usados en la parte del análisis formal de mi trabajo. Es la parte que causa que lo que quería decir, transmitir, mostrar el autor, nos influye, afecta, hace pensar.

„Die Filmanalyse als Produktanalyse widmet sich der systematischen Analyse der Gestaltungs- und Vermittlungsformen, innerhalb derer bzw. mit denen Bedeutung konstituiert und ausgedrückt wird“⁴⁶.

Medialidad.

“Para transformar cognición, conceptos, preposiciones, textoides y textualidad en medios de comunicación, el ser humano necesita usar signos. Los signos sólo pueden ser realizados y transportados mediante ciertos medios o representantes que son percibidos por nuestros sentidos (como el sentido del tacto, de la vista, del equilibrio, del oído, del olfato y del gusto). Para ello son apropiados los siguientes medios perceptibles: movimientos corporales y comportamiento especial, voz, sonidos y ruidos, dibujos e ilustraciones, piedras de construcción y edificios, cosmética, productos textiles y ropa así como preparaciones gastronómicas. A través de movimientos corporales nacen los lenguajes mímicos y la pantomima, mediante la voz nacen lenguajes verbales, con los sonidos nacen los pentagramas, por medio de dibujos e ilustraciones nacen las exposiciones esculturales y arquitectónicas, mediante cosmética, textiles y ropa nace la moda y con las elaboraciones gastronómicas nace el arte de cocinar.” (Cine y poder; Katja Fleischmann; 04/2008)

⁴⁴ Werner Faulstich, „Grundkurs Filmanalyse“, p. 22

⁴⁵ Werner Faulstich, „Grundkurs Filmanalyse“, p. 23

⁴⁶ Werner Faulstich, „Grundkurs Filmanalyse“, p. 20

IV. “MARTÍN (HACHE)” – EL ANÁLISIS (ESTÉTICA⁴⁷)

1. Informaciones generales sobre la parte formal de la película

“En Martín (Hache) hay una claridad evidente, no existen significados o metáforas ocultas: todo su sentido está en lo que sucede, en lo que se ve, en lo que se muestra.”⁴⁸

Martín (Hache) es una película de Adolfo Aristarain, rodada en el año 1997. Es un largometraje con un contenido meritorio muy complejo e intenso y con la parte formal muy purística. Casi no hay música, las áreas en las cuales está rodada son casi siempre áreas cerradas donde no hay más personajes que los cuatro actores principales. La película es muy condensada basada en conversaciones de los personajes principales que muchas veces se convierten en un juego o una lucha psicológica.

La película “Martín (Hache)” forma parte de una trilogía. Las dos películas que la acompañan son: “Roma”⁴⁹ y “Lugares Comunes”⁵⁰. Aparte

⁴⁷ El término la Estética (Ästhetik) viene del griego – aisthetike episteme – y significa, como leemos en el libro de Marion G. Mueller : “Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis, des Gefuehls”⁴⁷ que quiere decir que es la ciencia de la comprensión sensual, de las emociones. Del punto de vista filosófico, si nos apoyamos con el libro de la misma autora, lo vemos explicado de manera siguiente: “(...) Aesthetik als eine Philosophie der nichtrationalen sinnlichen Erkenntnisarten”⁴⁷ entonces la estética como la filosofía de las irracionales maneras de la comprensión sensual.

Por eso hay un gran empuje a “(...) die Erforschung der Fantasie, der Einbildungskraft und ihrer Rolle im menschlichen Erkenntnisprozess.”⁴⁷ que quiere decir que es importante investigar la fantasía, la fuerza de la einbildung y su papel en la comprensión del ser humano.

⁴⁸ Guión, p. 61

⁴⁹ A. Aristarain, “Roma” (2004): Película que como “Martín (Hache)” también está protagonizada por Juan Diego Botto. Toca varios temas: desde la situación política en Argentina, a través del amor y la relación del protagonista con su madre, hasta el oficio de ser escritor, pues temas autotemáticos.

de que muchos temas se repiten, en estas tres películas también hay motivos formales que Aristarain usa en cada una de estas tres obras (p.ej. La autotemática, que voy a explicar más tarde en el mismo capítulo).

A continuación, “Martín (Hache)” puede ser clasificada como una película postmodernista. Observamos muchos motivos y referencias intertextuales. Muchas veces están mencionados los personajes del mundo real como por ejemplo Jorge Gaudín (tanto en la película, como en la realidad es un director del cine), Jessica Lange y Julia Roberts (actrices), Sancho Gracia, José M. Sacristán (actores). Además en la escena 18 mientras Dante y Hache terminan su conversación y Dante se traslada a otro lugar de la barra para hablar con un chico que le parece atractivo, de repente al lado de la barra aparece Aristarain en persona. De esta manera podemos añadir que también es una película autotemática. El personaje de Martín puede ser definido como el *alter ego* de Aristarain. Hay muchas similitudes entre estos personajes, entre otro: ambos son directores, vienen de Argentina y viven en Madrid.

Aparte de eso, casi cada uno de los actores principales de la película ejerce una profesión relacionada con el mundo del cine; Martín (padre) es guionista y director, Alicia es montajista, Dante es actor y Jorge el productor. Hache todavía no sabe a qué se va a dedicar, pero todas las opciones que toma en cuenta también están relacionadas con el mundo artístico, además ya tiene un grupo de música. De esta manera Aristarain llama la atención a sí mismo, a sus películas y al mundo artístico, sobre todo a este relacionado con el cine.

⁵⁰ A. Aristarain; Lugares Comunes (2002): “Lugares Comunes” como “Martín hache” protagonizada por Federico Luppi. Los temas de la película se refieren más a la crisis argentina, el exilio, es una crítica de la sociedad capitalista en la cual los antiguos valores de la vida desaparecieron y lo que rige el mundo es el dinero. Además aparecen temas como el amor, la relación padre- hijo y sin duda el sentido de nuestra vida.

Un papel muy importante en esta película lo juegan las conversaciones y los discursos de los personajes. Aparece una intensidad y cantidad increíble de opiniones y declaraciones de los cuatro protagonistas. La película no tiene acción típica, su acción aparece a través de este juego psicólogo de la palabra. La situación se cambia, se hace más o menos intensa por lo que dicen los actores. Como leemos en el guión de “Martín Hache” es lo que opina Aristarain:

“La palabra también es acción. La palabra puede destruir, matar, salvar, seducir”⁵¹.

2. Datos de la película

2.1. Ficha técnica:

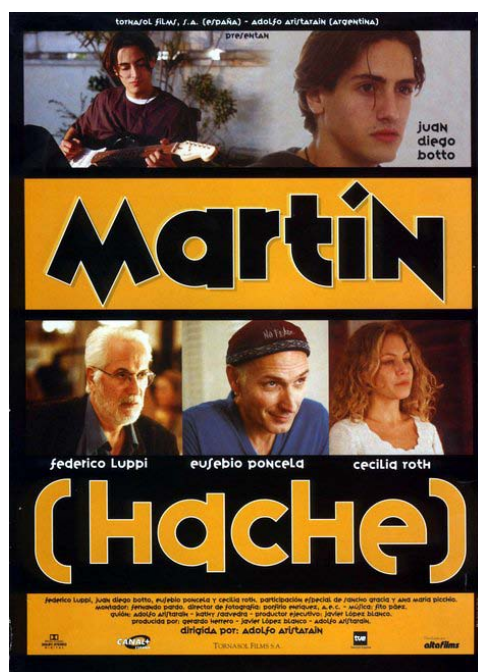

Ilustración 1: Portada del DVD⁵²

- “Martín Hache”, España - Argentina, 1997; 135 min;

⁵¹ Guión, p. 61

⁵² http://blog.btv.cat/cinema/wp-content/uploads/2008/12/martin_hache.jpg

- TORNASOL FILMS, S.A. (ESPAÑA)
- Dirigida por: ADOLFO ARISTARÁIN
- Intérpretes: FEDERICO LUPPI, EUSEBIO PONCELA, CECILIA ROTH, JUAN DIEGO BOTTO, SANCHO GRACIA, ANA MARIA PICCHIO
- Guión: ADOLFO ARISTARAIN, KATHY SAAVEDRA

Directores de Producción: JUANMA PEGAZAURTUNDUA (España), NOEMI NEMIROVSKY (Argentina); Productor Asociado: ISIDRO MIGUEL (Argentina)

- Producción: GERARDO HERRERO, JAVIER LÓPEZ BLANCO, ADOLFO ARISTARÁIN
- Música: Fito Páez
- Sonido: GOLDSTEIN y STEINBERG
- Fotografía: PORFIRIO ENRÍQUEZ (A.E.C.)
- Dirección artística: ABEL FACHELO

2.2. Sinopsis

Martín (Hache) tiene diecinueve años, vive en Buenos Aires. Después de que su novia lo deja, toma una rara mezcla de alcohol y drogas que casi le matan. Por suerte es posible salvar al muchacho, pero toda su familia está convencida de que el joven quería matarse. Como su madre se siente incapaz de seguir formando a Hache le manda a vivir con su padre en Madrid.

Allá a Hache le espera una vida totalmente distinta de la cual llevaba viviendo en Argentina. Martín (su padre) es un director famoso, de carácter bastante egoísta, acostumbrado de vivir sólo. Tiene una amante mucho más joven que él (Alicia) y un amigo epicúreo (Dante). Todos son artistas, les gusta aprovechar la vida, no rechazan ni el alcohol ni las drogas.

Martín no quiere que Hache venga a vivir con él, porque sabe que aparte de que él no es capaz de convivir con su hijo, es consciente de que no será capaz persuadir a su hijo de dejar las drogas mientras cuando tanto él como sus dos amigos las usan de manera cotidiana.

Pronto Hache empieza a darse cuenta que la convivencia con su padre no será posible y que tendrá que buscar su propio camino.

3. Análisis estructural

3.1. Análisis de la macroestructura:

3.1.1. Resumen

Martín es un director del cine, relativamente exitoso, que viene de Buenos Aires y lleva viviendo más de veinte años en Madrid. Vive solo, pasando mucho tiempo en compañía de su novia Alicia, una mujer mucho más joven que él, y su mejor amigo Dante. Tiene un hijo de 19 años que sigue viviendo con su ex - mujer en Argentina.

Después de que su novia lo deja, Martín (Hache), hijo de Martín, para llevarse ‘un pedazo’ toma ‘dog’ (anestesia de perro mezclada con alcohol) que casi lo mata, haciendo pensar a todos sus cercanos, que era un intento del suicidio.

En cuanto Martín (padre) se entera de lo que le sucedió a su hijo, vuela inmediatamente a Buenos Aires. Después de una charla bastante desagradable con su ex - mujer que no quiere que Hache siga viviendo con ella, explicándolo por la falta del espacio en casa y un descontrol sobre lo que hace su hijo. Martín no está muy contento, pero se decide a llevar su hijo a Madrid. Le dice a Hache que es sólo para un periodo de tiempo, aunque en realidad es para convencerle para que se quede en España.

La llegada de Hache a Madrid rompe totalmente la vida fácil, sin problemas y sobre todo sin responsabilidades de Martín. Desde entonces no sólo tiene que aprender de nuevo convivir con otra persona, sino también construir una relación entre él y su hijo con quien no tenía mucho contacto desde hace unos cuantos años.

Lo que también le da miedo a Martín es la mala influencia de sus amigos (Alicia y Dante), que usan las drogas de manera cotidiana, sobre Hache. Martín no sabe cómo comportarse en estas situaciones y cómo

explicar a su hijo, que casi muere por una sobredosis, que debe dejar las drogas mientras las personas más cercanas de su vida las usan sin límites.

A lo largo de la historia que contiene muchísimos diálogos sobre el sentido de la vida, amistades, amor etc. se ve cómo se desarrollan las relaciones entre los cuatro amigos. Cada uno de ellos tiene mucha pasión y carácter.

Se ve también, cómo el amor de Alicia hacía Hechanique, que aunque la quiere mucho, por su comportamiento tan frío y por la distancia que quiere mantener causa una situación que la mujer no puede aguantar más y se suicida.

Dante que es el mejor amigo de Martín, un mediador entre éste, su mujer y sobre todo Hache. Intenta ayudar al padre para que este consiga construir una relación con su hijo. Intenta convencer a Martín de que no tiene por qué tener miedo de la convivencia y de la responsabilidad, que es necesario que afronte la situación, que vale la pena hablar y echarle una mano a su hijo.

Aunque la situación entre Hache y su padre, a lo largo de la película sigue mejorándose, quizás porque todo sucede con demasiada lentitud, quizás porque el joven decide que Madrid no es “su lugar en el mundo” al final Hache decide volver a Argentina. Antes de partir graba una cinta explicándole su decisión a su padre y Dante.

3.1.2. Tema

El tema de la película “Martín Hache” es sin duda la búsqueda de su propia identidad. La historia de los cuatro personajes de la película muestra como cada uno de ellos intenta encontrar su propio “yo”, su lugar en el mundo, una razón para vivir, una forma de existir.

La identidad es un tema muy actual, amplio e interesante. Se relaciona con unos de los problemas más grandes de la sociedad de hoy como el suicidio, las drogas o la política.

3.1.3. Lista de caracteres protagonistas y secundarios

Martín - el padre de Martín (Hache), amante de Alicia; director de cine

Martín (Hache) – hijo de Martín, un joven de diecinueve años, que busca el sentido de su vida

Dante – mejor amigo de Martín (padre); actor

Alicia – amante/ novia de Martín (padre), amiga de Dante; montajista

Jorge – el productor de la nueva película que se decidió hacer Martín (padre)

La ex - mujer de Martín – madre de Hache

Miguel Ángel – el marido presente de la ex- mujer de Martín (padre), padrino de Hache; médico

La hermana de Hache - hija de Martín (padre) y su ex - mujer con su familia

4.3.1. Los personajes principales y la identidad

Lo que une a todos los personajes de la película es que cada uno de ellos busca su propia identidad. Todos son muy contradictorios, no aceptan las normas que rigen en la sociedad en la cual viven. Son rebeldes y contradictorios. Como lo llama Aristarain *lúcidos*, que quiere decir que son conscientes de que hay más en la vida de lo que existe según el capitalismo y todo relativo e inseguro. Muchas veces discuten sobre el sentido de la vida, cada uno buscando su propia solución.

Dante (Eusebio Poncela)

“Dante desprecia el dinero, la propiedad, los objetos valiosos: sabe que es todo pasajero, circunstancial, imprevisible.”⁵³

“Destroza hipocresías sin aviso previo, como un perfecto salvaje. (...) Como tiene plena conciencia de la finitud de las cosas y de su relatividad, nada consigue condicionarlo, (...) no acepta reglas ni normas.”⁵⁴

Dante es actor del cine y teatro. Es la única persona de la película, que consigue escapar de la vida cotidiana y vivir según sus ideas, aunque el precio que paga es alto, como siempre vuelve de ser exiliado de la sociedad. Dante tiene su propio código moral. Es un vividor, como dice en sus propias palabras “*Soy epicúreo*”. Es una persona orgullosa de ser capaz vivir como vive, nunca anteponiendo nada ante sus propios principios.

Dante es el mejor amigo de Martín (padre). Ambos reconocen los mismos valores de la vida, con la diferencia que Dante esas teorías pone en práctica y Martín (padre), por el contrario, no las lleva al terreno de la acción hasta que algo le empuje a hacerlo.

Martin (Hache) / (h) (Juan Diego Botto) representa la *Generación X* que es la generación que no ve sentido en la vida, que no sabe qué quiere de ella, y no da ningunas ‘esperanzas’.

Tanto al principio de la película como al final no sabemos mucho sobre la verdadera personalidad de *Hache*, ya que el muchacho sigue siendo escondido en sí mismo.

En el fragmento siguiente leemos lo que opina Aristarain sobre el personaje de Hache:

⁵³ Guión, p.73

⁵⁴ Guión, p. 70

“Lo que pasa es que el personaje sigue buscando. (...) El chico se afirma en una serie de cosas, pero no encuentra su camino en la vida, sino que termina con tantas dudas como al principio. Me parecería absurdo que descubriera milagrosamente en tan poco tiempo lo que espera de la vida. Lo cierto es que no hay un camino que se le pueda marcar, ya que él lo va a descubrir solo. Así que dejo abiertas las posibilidades”.⁵⁵

Martín Padre (Federico Luppi)

Martín es una persona muy consciente de sí misma, a veces nos puede parecer bastante arrogante. Es un hombre acomodado, después del divorcio se encerró en su trabajo. No suele mostrar sus sentimientos delante de nadie. De todos modos, después de conocerlo mejor se puede observar que dentro tiene una personalidad muy sensible, pero para no sufrir se ha creado un especie del escudo. De esa manera nunca se abre demasiado a las relaciones o amistades para no sufrir, para que no le importe demasiado si algo no funciona.

“Luppi, con su actitud jodida, efímera y dura, así como la manera en que él se protege de quienes lo quieren. Detrás de su dureza hay un gran miedo a la pérdida”.⁵⁶

Martín se considera como una persona que sabe que hay que dar libertad a los hijos para que encuentren su propio ‘yo’,

“sean lo que quieran ser” o que “hagan lo que les guste y sean felices”⁵⁷ pero al mismo tiempo diciendo “(...

que lo que hagan lo hagan bien.”⁵⁸ Parece que no se da cuenta de que en la realidad lo presiona. Lo presiona porque opina que cuanto mejor lo haga,

⁵⁵ <http://www.etcetera.com.mx/1998/278/YN0278.HTM>

⁵⁶ <http://www.etcetera.com.mx/1998/278/YN0278.HTM>

⁵⁷ Guión, p. 69

más posibilidades tendrá para vivir su vida. Este sentimiento de angustia, de temor le empieza a llevar a Martín a un momento donde para evitar la destrucción de su hijo, es capaz de negarle (de manera más o menos consciente) vivir su propia vida.

Martín se decidió a vivir en Madrid. No siente nostalgia y en su opinión el patriotismo y la patria no existen. Dice que es un invento de los que rigen el país, que es algo que nos enseñaron para poder manipularnos. Según Martín es la gente y el tipo de la vida lo que se extraña, no el país mismo. Crítica Argentina diciendo que es un país sin futuro:

“(...) depredado, manejado por depredadores, que una mayoría deformada por la necesidad y el pragmatismo tolera con impaciencia pero sin voluntad al cambio real”.⁵⁹

Alicia

Alicia es productora de cine, la amante de Martín. Alicia, en mi opinión es la persona más *perdida* en el mundo, la que menos sentido ve en su existencia. También solo ella está realmente enganchada a la cocaína y la usa para aguantar la situación en la cual se encuentra.

“Si estoy sobria no puedo soportar la vida, me duele, me hace mal... Yo quiero sentirme bien siempre... No pienso dejarla. Es una de las pocas cosas que he encontrado en mi vida que no me falla: me da lo que promete, me da lo que yo espero que me dé... (...)”⁶⁰

Alicia es la única mujer, la más débil.

⁵⁸ Guión, p. 69

⁵⁹ Guión, p. 66

⁶⁰ Guión, p. 67

Blanca Capria.

Es la madre de *Martín Hache*, ex - mujer del Martín.

“(...) una inquieta y bella mujer de poco más de cuarenta años, moldeada en alambre de acero, de profesión pedagoga, razonablemente exitosa.”⁶¹

Es una mujer práctica, está nuevamente casada, no está enamorada, pero es consciente que de esta manera tiene una situación cómoda en su vida. Acepta lo que hay y no se plantea demasiadas preguntas.

3.1.4. Simbolización

El color blanco:

En la película el color blanco aparece en la Escena 20: Viaje al Sur, Secuencia VI sobre todo en el episodio en el cual Alicia se decide a suicidarse. Perfectamente lo observamos en la captación donde la pantalla se pone blanca, por el deslumbrante, sol del mediodía. El contraste es que este color – que normalmente simboliza: “El blanco puede entenderse como <todavía ningún color> (...), como símbolo de la inocencia aún no influenciada ni enturbiada del antiguo paraíso o como fin definitivo de una persona purificada en la que se ha restablecido ese estado. (...) No obstante, lo blanco tiene también simbólicamente aspectos negativos, ante todo a causa de la <palidez de la muerte>. (...) En general, en China se considera que el blanco es el color del luto por los muertos, de ahí viene la intención de lo incoloro. De los vestidos de luto sin teñir”⁶²

En la película “Martín (Hache)” este color simboliza el suicidio de Alicia. Eso es uno de los pocos momentos que nos sacan de la fluidez de la película, que está hecha casi totalmente de manera clásica.

⁶¹ Guión, p.65

⁶² Hans Biedermann, p. 68

La rosa (roja):

La rosa es sin duda uno de los símbolos más conocidos y usados con la mayor frecuencia. En *Martín (Hache)* aparece en la Escena 3; Dante, Martín, Alicia, Secuencia II.

La rosa (roja) simboliza no solamente el amor romántico, sino también respeto y este tipo de amor que puede superar varios problemas y sirve tanto para los tiempos buenos como los malos. Esto sin duda no tiene nada que ver con la relación de Alicia y Martín. El momento en el cual Martín se niega a comprar a su amante esta flor, refleja su disposición hacia la relación que tiene con Alicia. Justo después observamos cómo él mismo lo confirma diciendo:

“El día que le regalo una rosa perdí. La rosa le va a hacer ilusión y empezará a decir que por qué no vivimos juntos, por qué no nos casamos... fatal.”⁶³

⁶³ A. Aristarain, “*Martín (Hache)*”, 2007 (Secuencia II : Dante, Martín, Alicia)

3.2. Análisis de la microestructura

Para poder hacer el análisis de la microestructura hay que dividir la película en secuencias. Como leemos en un diccionario de cine, una secuencia es una serie de escenas “que forman parte de la misma unidad narrativa” ⁶⁴. Para saber cuándo se termina una secuencia y empieza otra hay que observar los cambios semánticos; cambio de lugar, de las figuras y del tiempo.

Antes de hacer el análisis de cada una de las secuencias, voy a mostrar otros factores que siempre se incluyen dentro del análisis formal de una película. Me fijaré en las que están hechas de manera especial o importante en el contexto de la película y a las que se refieren directamente al tema.

A continuación “Martín (Hache)” es un drama psicológico, una película que, por una gran cantidad de recursos intertextuales, puede ser clasificada como un largometraje postmodernista. Aparecen varios hilos autotemáticos, por ejemplo cuando Aristarain en persona se muestra en la película, o cuando usa otras formas (que explicaré en uno de los apartados siguientes) de hablar de sí mismo.

En la película aparecen varios diálogos y monólogos, la comunicación entre los personajes en muchas ocasiones es unilateral. (Sobre todo en el caso de Martín (padre) y Dante). El argumento es extremadamente sincero, se nota una curiosa facilidad de hablar de los problemas más graves y difíciles de la vida.

Respecto a la forma de la expresión cinematográfica, ésta por el contrario, es muy simple. Por ejemplo, la luz es poco característica, muy discreta, muy

⁶⁴ Diccionario de Cine, p. 139

sutil. Su objetivo es dar la impresión de luz natural. Otra cosa interesante es que casi no hay música en la película. Lo mismo pasa si nos fijamos en el uso de los planos, en los movimientos de la cámara no hay nada especial, todos los acontecimientos siguen de manera sucesiva, todo sigue las normas del cine clásico.

Hacer la película de esta manera es totalmente intencional y meditado. El propósito es hacer al público fijarse en el argumento de la película y no en los efectos especiales. La estética de esta película se basa en el hecho de que cómo está hecha la película no empañe su contenido. Este es el carácter que tiene la película “Martín (Hache)” que decide sobre su parte formal.

Lo más importante de este largometraje son tanto las relaciones entrehumanas que refleja, como su argumento; además, es una película muy sincera y realista, por lo tanto está realizada de manera que haga al espectador poder fijarse en los diálogos, monólogos y acontecimientos de la mejor forma posible. De manera que no distraiga al público y que no ‘interrumpa’ el ritmo de la película.

Los únicos momentos en los cuales aparece la interrupción del ritmo de la película son, como dije antes, los hilos autotemáticos y recursos intertextuales que presentaré en el análisis de las secuencias.

3.2.1. La música

La banda sonora en la película casi no existe. Los únicos momentos en los cuales se oye música de fondo son los momentos donde Martín (padre), preparando su ritual, pone un disco de música jazz. (Casi siempre son discos de Elmo Hope⁶⁵, de los cuales tiene una colección abundante, como

⁶⁵ St. Elmo Sylvester Hope, un personaje del mundo real, pianista de música jazz americano, vivió en los años 1923 – 1967, murió de sobredosis)

observamos en la casa de Martín (padre) en la Escena IV: Ritual I, Secuencia II). A veces también justo después o mientras dura este ritual se escucha el jazz que pone Martín, pero siempre por muy poco tiempo.

St. Elmo Sylvester Hope es otro personaje del mundo real, un pianista americano de música jazz que, en mi opinión, Aristarain no lo escogió por casualidad. Aparte de ser otro representante del mundo artístico real, murió por sobredosis. Además, en la escena IV, Secuencia II, se ve muy bien el nombre 'Elmo Hope' en los discos que está mirando Martín (padre) que hace que el espectador se fije en él.

Otro momento en el cual aparece la música es la escena 1, Secuencia I, mientras Hache está en un bar, todavía en Buenos Aires, donde tocan varios grupos de rock o heavy indirecto.

Las escasas ocasiones en que aparece la música en la película siempre están acompañadas por el consumo de drogas: o es el ritual de Martín, o es el concierto de un grupo de rock en Buenos Aires, o es el dormitorio en el chalet en la costa de Almería donde Alicia y Martín están drogándose.

Aparte de estos momentos, la 'música' de la película son las discusiones y los discursos de los protagonistas acompañados por los ruidos de los coches o de la calle, por el murmullo del mar o por el canto de los pájaros.

3.2.2. Los hilos autotemáticos:

Los hilos autotemáticos aparecen cuando el autor de la película habla de sí mismo o, mejor dicho, hay partes de la película que hablan sobre el autor de la obra, de la sociedad en la cual vive, hay referencias a su vida, al mundo real que le rodea.

En “Martín (Hache)” hay muchos momentos en los cuales podemos observar la relación con la vida real de Aristarain. Hay varias escenas que el director de la película usa para hablar tanto sobre sí mismo, como sobre el mundo cinematográfico, el mundo de la expresión ‘artística’ al cual pertenece y sobre los problemas que aparecen dentro de esta sociedad en la cual vive. Es la manera que Aristarain utiliza para identificarse con su película.

Ahora pues me fijaré en estas partes de la película, que el director emplea para hablar sobre sí mismo o sobre elementos relacionados con él.

Sin duda, la escena más importante en la cual Aristarain se identifica con la película es cuando en la Escena 16 (Discurso drogas), Secuencia V, al lado de la barra en la cual se encuentran Hache y Dante, y de repente, aparece un personaje del mundo real, Adolfo Aristarain, el auténtico director de la película, tomando tranquilamente su copa.

Otro ejemplo que se refiere a la vida personal de Aristarain, es el hecho de que casi todos los personajes que aparecen en la película representan el ambiente del mundo artístico, empezando por Martín (padre) el director, a través de Alicia (su mujer) montajista, hasta Dante que es actor y Jorge, el productor.

Además, muchas veces dentro de las conversaciones de los protagonistas de la película aparecen personajes del mundo artístico real, como: Jorge Gaudín (tanto en la película, como en la realidad es un director del cine), Jessica Lange y Julia Roberts (actrices), Sancho Gracia, José M. Sacristán (actores). Todas estas personas están relacionadas con el mundo artístico real, en el cual vive Aristarain y que probablemente conozca.

Casi en todas las ocasiones los actores ejercen en la película las mismas profesiones que ejercen en el mundo real. Aquí también la identificación de Aristarain con su obra se observa en la trama de la película.

También en la Escena 2 (La propuesta), Secuencia II, mientras el productor intenta convencer a Martín de que dirija la película, y éste dice

que no puede, que pasó demasiado tiempo desde la última vez que lo hizo, que perdió su mano. Es el fenómeno de la impotencia artística que es algo totalmente típico para cualquier profesión artística.

Aquí me gustaría hacer una referencia a la otra película del mismo director, que forma parte de la trilogía, titulada “Roma”. Allá también aparece el problema de la impotencia artística. El protagonista, que como en “Martín (Hache)” es Juan Diego Botto, tiene que convencer a Joaquín Góñez, un novelista para que éste termine su último libro, que fue empezado mucho tiempo atrás y por este tipo de debilidad que les llega a veces a los artistas, nunca fue terminado.

Estos tipos de ‘interruptores’ son como una firma del autor bajo de su película, es una manera en la cual Aristarain se identifica con su trabajo. El efecto de estos tipos de ‘injerencias’ al mundo ficticio de la película hace interrumpir su ritmo dando la oportunidad al autor de ‘firmarse’ bajo su obra e identificarse con ella. Al mismo tiempo, en este momento al público se le ‘saca’ del mundo ficticio, se interrumpe el ritmo de la película y se le recuerda la realidad. Son, sin duda, intervenciones intencionales y conscientes.

Otros momentos donde aparecen hilos autotemáticos o/y otro tipo de injerencias al mundo ficticio, como por ejemplo recursos intertextuales, por los cuales el ritmo de la película está interrumpido, los mostraré mientras hago el análisis de las secuencias en uno de los subcapítulos siguientes.

De todas formas, esta es la manera que Aristarain utiliza para identificarse con su película.

3.2.3. El protocolo de las secuencias

Nr.	Escena	Comienzo	Fin	Nr.	Secuencia	Comienzo	Fin
1.	Avance	00:00:00	00:06:51	I.	Avance	00:00:00	00:06:51
2.	La propuesta	00:06:52	00:08:54	II.	Martín – padre	00:06:52	00:19:27
3.	Dante Martín Alicia	00:08:55	00:15:39				
4.	Ritual I	00:15:40	00:17:33				
5.	Sospecha del suicidio	00:17:34	00:19:27	III.	Mudanza	00:19:28	00:27:35
6.	Salida a Buenos Aires	00:19:28	00:20:17				
7.	El hospital	00:20:18	00:22:15				
8.	La decisión	00:22:16	00:26:42				
9.	En el avión	00:26:43	00:27:35	IV.	Madrid	00:27:36	00:47:52
10.	La llegada a Madrid	00:27:36	00:33:57				
11.	La discusión	00:39:38	00:42:45				
12.	Aceptación de la oferta	00:42:46	00:44:48				
13.	Reconciliación	00:44:49	00:47:00				
14.	Huida	00:47:01	00:47:52	V.	Dante – Hache	00:47:53	01:01:59
15.	El oficio del cine	00:47:53	00:51:23				
16.	Discurso - las drogas	00:51:24	00:53:18				
17.	Bisexualidad	00:53:19	00:55:22				
18.	La heroína	00:55:23	00:58:52				
19.	En El teatro	00:58:53	01:01:59	VI.	Viaje al Sur	01:02:00	01:44:12
20.	Viaje al Sur	01:02:00	01:44:12	VII.	El mundo de los hombres	01:44:12	01:52:59
21.	El funeral	01:44:12	01:45:05				
22.	La familia	01:45:06	01:47:21				
23.	La confesión	01:47:22	01:49:04				
24.	La decisión	01:49:03	01:50:42				
25.	La película	01:50:43	01:51:55				
26.	La resignación	01:51:56	01:52:59	VIII.	Despedida	01:53:00	02:05:10
27.	El ritual II	01:53:00	01:55:10				
28.	La despedida	01:55:12	02:05:10				

3.2.4. Análisis de las secuencias

La película “Martín (Hache)” la dividí en secuencias pero primero no las voy a analizar de manera sucesiva, desde el principio hasta el final, sino que me voy a fijar en un tema, en cierta forma relacionado con el tema de la identidad y presentaré cómo se muestra en la película analizando toda la secuencia.

▪ Secuencia VI (Viaje al sur): SUICIDIO

Escena 20 en la cual Alicia, la actriz principal de la película se suicida. Esta escena está elaborada de manera muy interesante y extraordinaria. El suicidio está acompañado por la captación de un sol deslumbrante, rodado en un ambiente lujoso, en un precioso chalet con unas maravillosas vistas al lado del mar. En general se trata de una atmosfera de vacaciones, ocio. Este ambiente normalmente está relacionado con felicidad, relax, ausencia de problemas de la vida cotidiana. Un viaje también se relaciona con la voluntad de cambiar algo, de encontrar una solución o empezar de nuevo, pero sin duda en la película, aunque esta era la intención, termina con un fracaso.

A continuación, el sol brilla y la luz está tan clara, todas las circunstancias que observamos en esta escena son un contraste de la muerte y sobre todo de un suicidio.

Min. 01:40:10 captación de Alicia, la perspectiva desde el cuarto en el cual se encuentra Martín (hijo) que la está mirando. Plano Medio ⁶⁶: Alicia de perfil, en la terraza, detrás de ella una vista al mar, el tiempo maravilloso, el sol brillando. No hay música, todo lo que se puede oír es el ruido del mar. La cámara se mueve lentamente hacia la mujer, corte y el acercamiento a su cara, Primer Plano. Se ve la cara de la mujer, sin sonrisa, sin rabia. Con dolor y desesperación. Su mirada va hacia ninguna parte, ya no dice nada, es totalmente vacía. En el fondo, sigue el murmullo del mar. Corte y de

⁶⁶ Plano Medio – Tamaño de plano que abarca la figura humana desde la cabeza hasta la cintura. (Diccionario de Cine, p. 118)

nuevo el contraste con la cara tan desesperada. Plano general. De nuevo el panorama hermoso, de la perspectiva de la terraza, del lugar donde en este instante se encuentra Alicia. El mar, la playa, unos chalets. En otras palabras, el ocio, vacaciones, tiempo libre y el murmullo del mar que continúa interrumpido. Corto. Plan detail, acercamiento a las pastillas de Rohipnol (un fármaco ansiolítico, diez veces más potente que el Valium) y la cajita con cocaína que está sacando Alicia de su bolsa. El acercamiento a su cara muestra el sufrimiento, la desesperanza y resignación. Alicia se acerca a su amigo Dante que está durmiendo en la tumbona al lado de la piscina. Le mira con cariño por última vez y le deja su cajita. Alicia se sienta al lado de la piscina donde tranquilamente sin esconderse de ninguna marea saca toda la “merca” y todas las pastillas que tiene. (Como dice Dante después de todo lo que sucedió:

“Treinta y seis pastillas y toda la merca que tenía. Buena mezcla, no falla nunca.”⁶⁷

En el fondo sigue el murmullo del mar junto con el ruido del comprimido empaque de los fármacos. La cámara se mueve lentamente como si alguien la estuviera observando. Pero nadie lo hace, la mujer está sola. Sin la menor duda Alicia se mete en la boca toda la droga y todas las pastillas que tiene y las ingiere con unos tragos de la cerveza. Corto y la misma captura que antes donde se veía la cara de la mujer sin sonrisa, sin rabia. Con un dolor y una desesperación y en el fondo, detrás de su cabeza el sol del mediodía. Lo que vemos ahora es el sol del mediodía, deslumbrante, fuerte, con el murmullo del mar en el fondo, pero sin la cara de Alicia. Esto perfectamente simboliza que la mujer ya no existe. En los instantes siguientes vemos cómo está sumergida muerta al fondo de la piscina.

Las circunstancias de la muerte de Alicia son muy importantes. Se ve que todo el acto del suicidio pasó al lado de sus amigos, que o estaban en sus habitaciones o aún al lado de ella en la misma terraza. Preparando el

⁶⁷ A. Aristarain, “Martín (Hache)”, 2007, (Secuencia VI, Viaje al Sur)

acto del suicidio Alicia ni en un sólo instante estaba ocultándose, estaba preparando la mezcla de las pastillas y de la droga tranquilamente al borde de la piscina. Para evitar este trágico acontecimiento hubiera bastado que solamente uno de sus compañeros se acercara a ella y se interesara por lo que le pasa a la mujer que, como todos sabían por los últimos acontecimientos, debía sentirse mal. Pero nadie lo hizo. Es de nuevo la confirmación de la teorías de Bauman sobre las relaciones entrehumanans hoy en día donde viviendo juntos estamos solos.

▪ **Secuencia VIII (Despedida): DESPEDIDA**

La escena 28 : La despedida, Min: 01:55:12 hasta 02:05:10 que es el fin de la película. Primero vemos como Hache saca una cámara y justo después aparece Dante que sale de un taxi y se dirige hacia la casa de Martín. Trae consigo un paquete en el cual se encuentra la cinta que grabó Hache transmitiendo un mensaje para su padre. Dante entra a la casa del ‘viejo’ donde sigue soñando la música jazz aunque este ya se ha despertado de su estado de relajación total mientras está desconectado de todo el mundo. Vemos cómo anda por su casa, con su actitud que ya ha vuelto a la normalidad (me refiero a la muerte de Alicia después de la cual por pocos instantes parecía que Martín (padre) hubiera cambiado). Con su voz ronca le pregunta a su amigo por la razón por la cual este ha venido. Dante le pasa el paquete con la cinta comunicándole que Hache se ha vuelto a Buenos Aires:

“Hache no está. Ha salido. Pasó por el hotel y me dejó esto para ti.”⁶⁸

Vemos a Martín que todavía no ha registrado qué pasó y sigue con su voz antipática preguntando qué es la cinta que le ha traído Dante (indirectamente qué es tan importante que su amigo se atreve a venir a interrumpir su ritmo de vida sin quedarse ni anunciarse antes). Dante le mira a Martín con la cara llena de compasión, porque cómo siempre se da cuenta de las cosas mucho más temprano.

⁶⁸ A. Aristarain, *Martín Hache*, 2007 (Secuencia VIII – Despedida)

Los dos amigos empiezan a ver el video que les ha grabado Hache. Dentro de la pantalla de vídeo que miramos nosotros, vemos la pantalla de televisión que miran los dos hombres. Primero se ve un cuarto con paredes blancas, después aparece Hache. Empieza su discurso en el cual explica a su padre su razón de haberse decidido a volver a Buenos Aires. Y como nos enteramos, la razón es el hecho de que en Madrid el chico no se siente aceptado, no encuentra su lugar, su propio 'yo':

“En Madrid me siento como que no pertenezco, que no formo parte del lugar, que estoy obligado a hacer algo, no sé qué, para que la ciudad me acepte, y que voy a tener que hacerlo muchas veces para conseguirlo...”

En Buenos Aires me siento aceptado, siento que tengo permiso para hacer lo que sea, puedo estar ahí sin pensar en qué lugar estoy... La ciudad es mía, está dentro de mí y yo estoy dentro de la ciudad... Tengo un lugar para mí, yo sé que es mío y que no tengo que hacer nada para conseguirlo. Lo tengo desde siempre y lo voy a seguir teniendo... Es absurdo, pero me siento protegido... (...)⁶⁹

Así de nuevo aparece el fenómeno de ser y no ser aceptado, de pertenecer a un lugar o no, de encontrarse a uno mismo o no. De nuevo se trata de encontrar su propia identidad que, aunque el muchacho sigue buscando, no la encuentra. Pero como dice, en Buenos Aires por lo menos se 'siente protegido', lo que significa que encuentra un poco de esta estabilidad sobre la cual leemos en los libros de Bauman (sobre la que hablé en los capítulos anteriores).

En esta última escena de la película también hay que subrayar sus valores formales. La película (y la escena) termina con una metalepsis donde dentro de nuestra pantalla vemos la pantalla de la tele con Hache y su discurso. La última parte de su discurso el acercamiento de la cámara está hecho de manera que da la impresión que Hache está hablando con nosotros. Se nota sobre todo en sus últimas palabras cuando dice:

⁶⁹ Guión, p. 184

“Chao papa.. chao Dante.. ¡chao...!”⁷⁰

Da la impresión de que el discurso del muchacho no está dirigido solamente a Martín y su amigo, sino también a los demás que están frente de la pantalla que en este momento somos nosotros – los que estamos viendo la película. Es una intervención cinematográfica hecha a propósito por el autor de la obra con el objetivo de sacarnos del mundo de la ficción y recordarnos la realidad. Es una de las intervenciones que interrumpen el ritmo de la película y por lo tanto no son lo más agradable para el espectador. En el plano último – la vacía y chisporroteante pantalla de la tele no apagada que deja el fin de la película abierto, nos deja una interpretación libre del significado, del mensaje y del fin de la historia. El momento en que el muchacho aparece en la tele es uno de los elementos de la injerencia en el mundo representado en la película más fuertes (junto con la escena en la cual aparece Aristarain en persona o con las extraordinarias circunstancias que acompañan el suicidio de Alicia).

Lo que también hay que subrayar en la misma escena es la manera que usa Hache para comunicarse con su padre. Hace una especie del cortometraje, pues usa el medio de la expresión artística. Además, grabando una cinta que es exactamente el medio de expresión que se relaciona con la profesión de su padre. Otra vez es un enfoque en el mundo artístico, ambiente en el cual está mantenida toda la película. Parece ser una película sobre hacer una película.

Aparte de esto hay que fijarse que el padre y su hijo no hablan directamente. Supone la falta de posibilidad de comunicarse del padre e hijo. En vez de hablar uno graba una cinta y el otro (como observamos en la escena 20: Viaje al Sur) escribe una carta dándole razones a su hijo por las cuales vale la pena vivir.

⁷⁰ A. Aristarain, *Martín Hache*, 2007 (Secuencia VIII; La despedida)

A continuación voy a analizar las secuencias que tocan directamente el tema de la **IDENTIDAD**:

Secuencia VI (Viaje al Sur): En esta parte de la película aparece la mayoría de los diálogos sobre el fenómeno de la búsqueda de su propia identidad.

Comienza por mostrar a través de un plano general una vista maravillosa de la costa de Almería. El cielo sin nube ninguna, sol ardiente, en el fondo se ven los blancos edificios típicos de esta región que indican que se trata de una zona turística. Por el contrario a ‘nuestro’ lado no hay nada, una costa deslumbrada, sólo se percibe una caravana al lado derecho de la pantalla. De repente aparece un taxi seguido por el movimiento de la cámara panorámico horizontal de seguimiento, mostrando el escenario constituido por montes quemados por el sol. El movimiento de la cámara se detiene en el momento en que aparecen unos chalets lujosos. A continuación vemos la enorme terraza del chalet con la piscina y a través de un acercamiento de la cámara Alicia tomando el sol medio desnuda. En toda la secuencia no hay música, el sonido que la acompaña es el murmullo del mar.

Otra vez es una de las maneras más clásicas para presentar un lugar nuevo que aparece en una película en el cual nos encontramos.

En el momento en que de lejos se oye el claxon del taxi que se acerca al chalet, Alicia se pone de pie y corre hacia la puerta para averiguar quién ha venido. Del coche salen Dante y Hache con todo el equipaje de champagne, tequila, cervezas y comida. Alicia muestra su enorme alegría por la llegada de sus amigos. Todavía sigue el ambiente de las vacaciones y de pasarlo bien. En la primera conversación Alicia nos cuenta sobre el mal ambiente que hay entre ella y Martín. Efectivamente, lo observamos justo después cuando aparece *el viejo* mostrando sin rodeos su descontento ante la llegada de Dante y su hijo.

En la captación siguiente ya es de noche. A través del plano detalle observamos la misma situación que ya hemos visto en la Secuencia II, Escena III: las manos de Alicia preparándose unas rayas de cocaína en una mesa frente al espejo. Como antes, ahora también, la cámara se mueve hacia arriba mostrando en el plano medio el rostro de la mujer en el reflejo del espejo. De este modo, de nuevo aparece el quinto personaje principal de la película, que es la droga. Luego, dentro del plano general corto, vemos a Alicia y Dante.

La conversación de los dos amigos empieza por el tema de la droga. Alicia dice por qué no piensa parar de consumir cocaína:

“(…) no quiero frenar, quiero sentirme bien siempre. No pienso dejarla. Es una de las pocas cosas que encontré en mi vida que no me fallan nunca. Me da lo que promete, lo que yo espero que me dé”⁷¹.

Es otra referencia a la teoría de Bauman, sobre lo que la falta de seguridad y la incertidumbre es la causa de varios problemas de la gente. Que es un fenómeno sin el que muchas personas no pueden seguir viviendo. Y si no lo encuentran en su vida normal, buscan una sustitución, algo que les dé una ilusión de constancia y estabilidad, control de lo que va a pasar. En el caso de Alicia es la droga que, como explica la mujer, siempre le da lo que promete en su vida en la que nada más depende de ella.

Otro momento importante de esta escena es cuando aparece Martín, y Dante le confiesa que su hijo intentaba suicidarse. Los tres personajes siguen en el dormitorio, Martín (hijo) no está presente. Empiezan a hablar sobre los motivos que pueden llevar a uno a suicidarse. Dante le explica a Martín que era porque el muchacho no encaja a ningún lado.

“(…) Su madre lo rechaza y tu también. Por si fuera poco no sabe qué hacer, se aburre, se siente abandonado, está espantosamente sólo.(…) Le falta el instinto de vida, el impulso vital.”⁷²

⁷¹ A. Aristarain, “Martín (Hache)”, 2007 (Secuencia VI – Escena 20; Viaje al Sur)

Como sabemos, no es verdad lo que dice Dante a Martín, pero diciendo está cumpliendo su papel de mediador, intentando a forzar a Martín a empezar a ocuparse de su hijo. Como ve que el comportamiento del padre está destruyendo la relación que, de todas formas, casi no existe entre el hijo y el padre.

A continuación, el plano general presenta una gran habitación con vistas al mar, en el fondo al lado de su escritorio se encuentra Martín. La cámara se acerca y en el plano medio vemos que está escribiendo algo en su portátil. Luego, en el acercamiento a la pantalla del ordenador se aprecia una parte del texto que le escribió Martín a su hijo. Es una lista de razones por las cuales, según el viejo, vale la pena vivir. Algunas de ellas son las siguientes: (Martín le da a su hijo la hoja de papel que acaba de imprimir)

“ Por el asombro que provoca ser uno mismo, el mismo pero distinto cada día cada mes, año a año.

Por curiosidad: por saber qué pasará mañana y qué será uno mismo mañana”⁷³

Aquí vemos que no hay comunicación entre los dos:

Dante: “¿Cómo se le ocurre hacer una lista y por escrito comunicar con su hijo?”⁷⁴

Secuencia I <> Secuencia II <> Secuencia III MADRID <> BUENOS AIRES

Sobre todo en las tres primeras secuencias vemos el contraste entre la vida que llevan las dos ‘familias’ que viven una de ellas en Madrid y otra en Buenos Aires. El contraste es muy evidente y aparece tanto en el estatus social como en la manera de vivir.

⁷² A. Aristarain “Martín (Hache)”, 2007, (Secuencia VI, Escena VI : Viaje al Sur)

⁷³ A. Aristarain “Martín (Hache)”, 2007, (Secuencia VI, Escena VI : Viaje al Sur)

⁷⁴ A. Aristarain “Martín (Hache)”, 2007, (Secuencia VI, Escena VI : Viaje al Sur)

Empezando por el estatus social, Aristarain usa el lenguaje filmico de manera muy hábil mostrándonos muy claro el contraste entre la casa pequeña donde vive Hache con su madre y otros miembros de la familia, donde ni siquiera hay lugar para todos los familiares, con el apartamento lujoso de Martín (padre) o el caso de Dante, que vive constantemente en un hotel. Esto también se nota en la presentación general de las ciudades:

Secuencia I : Comienzo de la película, plano general, vemos una de las calles de Buenos Aires, coches y buses bastante viejos. Como en casi toda la película no hay música, pero se perciben los silbidos típicos de los vehículos muy usados. Vemos un muchacho vestido con ropa usada con una guitarra, lo que desde el principio indica no sólo la clase social de la que viene, sino también es un código de la forma de vestir del grupo con el cual se identifica el joven. El muchacho se acerca a un bar oscuro, donde entra encontrándose con sus amigos y su ex - novia. Esta secuencia es también la presentación de Hache.

Secuencia II: Plano general, empieza con la presentación del lugar en el cual nos encontramos, vemos la Puerta del Alcalá y siguiendo un coche lujoso (para los tiempos en los cuales estaba rodada la película; 1997) un hombre mayor bien vestido, pasando por la Calle Alcalá, entramos a uno de los barrios céntricos. De esta manera ya estamos situados en Madrid.

A continuación, empieza la presentación de otro de los personajes principales – Martín. La acción de la película se traslada a un apartamento grande y lujoso. De la conversación de los dos personajes nos enteramos quienes son : un productor cinematográfico y un director del cine. Entonces la “flor y nata” del mundo artístico. También empieza la presentación de Dante (actor) que continuará en la escena siguiente.

Hay que fijarse también que justo al principio de la película Aristarain recurre al tema, bastante típico de los artistas, que es la impotencia artística (mientras que ante la propuesta del productor que intenta convencer a Martín de que dirija la película, éste le responde:

“Gracias, pero no puedo aceptarlo. Hace mucho que largué, ocho, nueve años, es mucho tiempo, perdí la mano”⁷⁵

De este fenómeno hablé anteriormente en la parte del trabajo que se dedica a los hilos autotemáticos.

Secuencia III : BUENOS AIRES

En esta parte de la película, aparte de presentar brevemente la familia de Hache (su madre – la ex mujer de Martín, el padrastro, la hermana de Hache con su marido etc.), sobre todo en la escena VIII, está mostrado el nivel de vida que llevan. Una casa demasiado pequeña para todas las personas que viven en ella, limpia y acogedora, pero sin demasiadas comodidades. Sin duda, no tiene nada que ver con el nivel de vida que llevan los personajes que viven en Madrid. Como lo define Blanca de manera muy lograda:

“Blanca : (...) Éste es el baño grande y hay otro más chico... Y el living comedor y la cocina, y se acabó. Clase media pauperizada, profesionales en la llaga total: el país que nos tocó.”⁷⁶

Así, como dije antes, Aristarain presenta los lugares en los cuales está rodada la película, muestra las diferencias entre el nivel de la vida que llevan los personajes que viven en Madrid y los que viven en Buenos Aires.

Secuencia IV: Escena 10 (Llegada a Madrid) de nuevo un contraste por mostrar la Castellana, con las dos torres, que es el centro financiero de la ciudad, seguido por el lujoso apartamento de Martín situado en un barrio lujoso. Es otra vez una comprobación de mi opinión de que la película está hecha de una manera totalmente clásica, definiendo el lugar en el cual estamos a través de las cosas típicas, relacionadas con un cierto lugar.

⁷⁵ A. Aristarain “Martín (Hache)”, 2007 (Secuencia II – Mudanza)

⁷⁶ Guión, p. 99

Ahora me fijaré en el contraste respecto al tipo de vida que llevan los residentes de Madrid y Buenos Aires. El contraste también se nota ya al principio de la película.

Secuencia I:

Escena III (Dante, Martín, Alicia): Esta escena comienza con la presentación de Alicia, el nuevo personaje que aparece en la película (uno de los cuatro más importantes y al mismo tiempo casi la única mujer). Ya en el primer instante cuando la vimos, la acompaña la cocaína, la droga que Alicia usa de manera diaria. Así pues, después del plano detalle en el cual ni siquiera vemos la cara de la mujer, lo que vemos es una cajita de color de plata lleno de cocaína y una mano que, de manera muy hábil y sin duda experimentada, está poniéndose unas rayas como si fuera algo totalmente normal. Después de la presentación de las drogas (que como dije antes son como un quinto personaje de la película), aparece la cabeza de una mujer rubia, muy guapa, de edad entre los treinta y cinco y cuarenta.

Lo interesante es que no hay ningún movimiento de cámara para presentar la mujer, es ella la que acerca su cabeza a la cajita, para ponerse una raya y de esta manera entra en la pantalla. Después, a través de un plano medio corto, por un reflejo en un espejo, vemos a Alicia de manera más precisa.

En el acto siguiente vemos a Dante y Martín muy comprometidos en una discusión, sentados al lado de una mesa dentro de un bar Madrileño. Y aquí también desde el primer instante, vemos al carácter del personaje de Dante de la misma manera como es durante toda la película. De su discurso nos enteramos de sus visiones del mundo, de sus principios y de que siempre dice lo que piensa. A continuación, en cuanto aparece Alicia, nos enteramos de que los tres personajes son representantes del mundo artístico, Martín – director, Alicia – montajista y Dante – actor. También, a lo largo de la misma escena observamos las relaciones entre ellos. Dante desde el principio está presentado como un mediador y la relación entre Alicia y

Martín aparece como una relación problemática y dolorosa. Se nota que la mujer es la que está mucho más comprometida y que para el hombre no tiene tanta importancia.

Hay que subrayar que este tipo de presentación de los personajes y los lugares, es típico del cine clásico. Los hechos los vemos desde el principio como son, los personajes no cambian, no viven ninguna transición.

Secuencia II :

La vida de la familia en Buenos Aires es muy distinta. Una casa típica de gente 'normal' donde no hay drogas, relaciones que no tienen ningún foco en el futuro, aparecen hijos... resumiendo, una vida totalmente 'normal'. Hay que observar que en esta familia (aparte de Hache que se puede clasificar como un futuro representante del mundo artístico, por sus intereses y por pertenecer a un grupo de música, es al mismo tiempo el único que no puede encontrar su identidad, se plantea preguntas existenciales y no sabe qué hacer con su vida) todos los otros personajes parecen aceptar la vida como es y vivirla sin pensar demasiado en su sentido.

En resumen, hay un gran contraste respecto a la vida que llevan los residentes de Madrid en comparación con los de Buenos Aires, tanto en manera de vivir su vida como en el estatuto.

Aristarain también se fija en las diferencias de los sistemas políticos que aparecen entre Argentina (que según Martín es: un país 'sin futuro', sin posibilidades, con una crisis constante) y España donde se puede llevar una vida mucho mejor, mucho más fácil y agradable. Nos enteramos de eso a través de los muchos diálogos y conversaciones donde los personajes que conocen muy bien ambos países dan sus opiniones sobre estos temas.

Ahora voy a analizar las Secuencia V y VII que todavía no han sido presentadas. Además, volveré a hablar sobre las demás tocando los temas y aspectos formales de las que todavía no he hablado.

Secuencia V :

La Secuencia V (Dante – Hache) incluye las Escenas desde el número 15 (el oficio del cine) hasta la Escena 19 (en el teatro).

En toda esta secuencia, Dante y Hache están solos en Madrid, ya que Martín (padre) y Alicia se fueron a la costa de Almería. Martín para escoger lugares donde va a rodar su película y Alicia a pasar el tiempo con él y disfrutar la playa.

Esta secuencia empieza por una captación donde vemos una tele con una película puesta. El largometraje que vemos dentro de nuestra película presenta a través de un plano general la Gran Vía, una de las calles principales y más conocidas de Madrid. Es un ejemplo de una metalepsis: una película dentro de otra película.

Esta escena es muy importante también por otras razones. Como descubrimos más tarde a través de la conversación que mantienen Dante y Hache, la película que vemos a principios de esta escena es una de las obras del Martín (padre). Un poco más tarde, los dos hombres hablan sobre el oficio del cine, Dante le dice a Hache lo que opina sobre Martín como productor, dando un discurso sobre este oficio. De esta manera, de nuevo vemos que hay una parte bastante grande de la película que habla sobre el mundo artístico, sobre todo lo cinematográfico.

Toda esta escena está rodada dentro del apartamento de Martín (padre) y las únicas personas que aparecen son Dante y Hache. Como casi en toda la película no hay música, a cambio la escena está cargada de diálogos. Primero como ya dije antes, hablan sobre el oficio del cine y después pasan al otro tema que también aparece con mucha frecuencia en la película que es el tema del suicidio y de las drogas. Esta conversación está

dominada por los planos medios y medios cortos, ángulos picados y contrapicados de manera que los argumentos y las opiniones de los dos personajes están mostradas de manera bastante objetiva.

La Escena siguiente (número 16 – discurso sobre las drogas) se traslada a uno de los bares de Madrid. Allí sí hay música, es música ‘heavy’ aunque solamente al principio la podemos oír bien. En cuanto Dante y Hache empiezan a hablar, mejor dicho, en el momento en el cual Dante empieza su discurso, el volumen de la música baja enseguida.

Después de la presentación de un lugar nuevo (el bar) a través de un plano general, donde con el movimiento panorámico horizontal de seguimiento la cámara sigue a un hombre desconocido, de entre treinta y cuarenta años, con cara de extranjero, aparece en un primerísimo primer plano la cara de Dante. Aquí, como dije antes, casi no se oye la música y en la pantalla no vemos nada más que la cara de Dante. Es la manera que Aristarain usa para que el espectador se fije en la conversación, para que nada lo disperse.

A continuación, se puede escuchar el monólogo de Dante sobre las drogas. Dante dice que opina sobre el consumo y el peligro que traen, por qué él las consume, nos confiesa que estuvo enganchado a la heroína, pero tuvo suficientemente fuerza de voluntad para salir.

Mientras Dante da este discurso, que está dirigido a Hache, empieza a observar al mismo hombre que apareció justo al comienzo de la escena, que en este momento se encuentra al otro lado de la barra y también está mirando hacia él. En cuanto termina su monólogo, Dante le pide a Hache que regrese sólo a casa y se va hacia el muchacho.

A través del plano general vemos a Dante que ya se había trasladado al otro lado de la barra. Mientras éste se dirige hacia el hombre que le interesa tanto, accidentalmente empuja a un tipo mayor, que cuando nos fijamos más, resulta ser el propio Aristarain. Ya he hablado antes de este fenómeno, pero de manera muy breve comentaré otra vez que el hecho de

que el director de la película aparezca en su obra es una manera de identificarse con su ella, es una firma bajo de su película. Además, es uno de los pocos momentos que interrumpen el ritmo de la película y que no siguen las reglas del cine clásico.

La Escena siguiente, empieza por mostrar en plano detalle, la guitarra y unas manos que están tocando en ella. Mientras la cámara está alejándose, empezamos a percibir que la persona que está tocando es Hache y el lugar donde se encuentra es la terraza del apartamento de su padre. La cámara sigue alejándose y dentro del plano general vemos a Hache tocando su guitarra al lado de una mesa. De repente aparece Dante y se sienta al lado del muchacho. Como siempre la conversación entre los dos parece más un monólogo de Dante. El tema que tocan este día está relacionado con lo que ocurrió en la escena anterior, en la cual Dante “ligó” con otro hombre. A Hache le parece curioso lo que pasó y empieza a preguntar a su amigo por su orientación sexual. Se nota que Dante al principio no está muy contento por tener que hablar de estos temas, pero se anima de manera bastante fácil y le da un discurso a Hache sobre su identidad sexual. A lo largo de su discurso se nota que la identidad sexual de Dante no está definida y que le gustan tanto las mujeres como los hombres. Según él el sexo de la gente es totalmente igual, opina que lo importante es si la mente de un personaje es atractiva. Mientras está hablando a través del plano detalle no vemos nada más que la cara de Dante, como siempre muy expresiva, mostrando lo apasionado que está por el tema del que está hablando.

Y aquí me gustaría subrayar que en este momento aparece otro tipo de identidad, que es la identidad sexual, que en el caso de Dante no está definida. Como dice Dante lo importante es el placer que uno obtenga de las relaciones sexuales, por lo tanto no hay que fijarse si el que las provee es un hombre o una mujer. Otra vez es una referencia a las teorías de Bauman sobre las relaciones del mundo postmoderno, que según él son inestables, temporales y sirven para nada más que dar placer. En mi opinión, Dante es

un representante perfecto de este tipo de relaciones que caracterizan la realidad del mundo postmoderno.

Esta escena está seguida por un episodio, donde la única persona que conocemos es Hache. El muchacho se va sólo por la noche a un barrio donde hay varios bares y discotecas. Casi todos los acontecimientos están rodados a través del plano general o general corto, donde observamos a Hache con unos amigos y el momento en el cual este ve la posibilidad de comprar drogas y lo hace. La Escena termina mostrando a Hache desde atrás en un plano general corto, adelantándose por una calle muy oscura.

La captación siguiente es como una continuación de la anterior; parece como si Hache estuviera continuando su paseo, la única diferencia es que ya es de día. El muchacho entra a la recepción del hotel en el cual vive Dante y se dirige hacia su apartamento. Mientras Hache ya se encuentra dentro, por el movimiento panorámico horizontal de la cámara vemos el interior del apartamento de Dante. Por el modo en que está amueblado, uno puede descubrir mucho de la personalidad del que vive dentro. Hay varios cuadros, discos de música, aparecen herramientas para pintar, no está demasiado ordenado. Todo lo vemos desde la perspectiva de la mirada de Hache que, como el público, también está por primera vez en la 'casa' de Dante.

En la misma escena, de repente Hache saca de su bolsillo la heroína que consiguió comprar y la deja en la mesa en frente de su amigo. En la cara de Dante se nota mucha preocupación por el muchacho, hasta desesperación ya que hace uno o dos días le explicaba a Hache que no la comprara. La conversación, que en este caso no es solamente un monólogo de Dante, aparece en plano (plano medio) – contraplano.

Los acontecimientos de la última escena de esta secuencia tienen mucha relación con lo que pasó antes. Al principio, a través del plano panorámico, somos introducidos en un lugar nuevo que es el teatro en el cual trabaja Dante. En el fondo se ve el escenario de una obra, en frente de

la cual está el público. La luz es bastante oscura y los colores que predominan son en tono azul. En la capación siguiente, en un plano general corto vemos ya solamente el escenario con tres actores en la mitad de una obra. Uno de estos personajes es Dante, que en este instante está hablando. Vemos que uno de los personajes del público es Hache, que como se puede observar de su comportamiento, está bastante aburrido, fuera del mundo real y no está siguiendo la obra. Después de que Dante se dé cuenta de que Hache no está siguiendo la obra, de repente totalmente cambia su papel. Empieza a decir a la gente lo que realmente opina, sobre ellos y sobre el mundo. Critica al público, diciéndole que todos son unos hipócritas, que les parece que por asistir a una obra de este tipo, cambiarán algo en su vida, lo que en su opinión no va a suceder nunca. La audiencia no sabe en absoluto qué hacer y cómo actuar en esta situación. La gente se empieza a mirar unos a otros, como si preguntándose si es una parte del espectáculo o si el actor principal de la obra se había vuelto loco. Mientras tanto Dante, se quita su peluca y su disfraz, dándole a Hache una señal para que los dos salgan juntos del teatro. Hache también está muy sorprendido e impactado por lo que ocurrió, pero sin duda Dante es el que más orgulloso está de lo que hizo.

Dante y Hache ya se encuentran fuera del teatro, en la calle. Con el movimiento horizontal de seguimiento de la cámara vemos que los dos hombres están andando por la calle y, mientras charlan sobre el escándalo que ocurrió, Dante de manera muy hábil, cambia de tema y convence a Hache que se vaya con él de vacaciones al sur de España. (En la escena anterior, aparte de que Hache trajo la heroína, también dijo que se iba a Buenos Aires). De este modo Dante intenta salvar a Hache que, en su opinión, se encontraba en el mejor camino de engancharse de la droga, intentar a suicidarse otra vez o hacer cualquier otra tontería. Y eso porque, como opina Dante, el muchacho se siente abandonado, no tiene su lugar, no sabe qué hacer con su vida, no encuentra su identidad.

La escena en el teatro también tiene otro significado. (Que explicaré más detenidamente en el subcapítulo que habla del género de la

película). El espectáculo que aparece dentro de la película es un drama, que es una referencia a toda la película, que en parte también es un 'drama'. (poca cantidad de los personajes, espacios cerrados – ref. Cap. 4.4. Género).

Secuencia VII: (El mundo de los hombres)

Esta Secuencia empieza por la escena 21: El funeral y termina con la 26: La resignación.

Al comienzo de la secuencia vemos el cementerio de Madrid (plano panorámico) en el fondo, el centro de la ciudad, al lado un parque (la Casa del Campo). Es de día, pero ya no hay sol, como en las escenas anteriores.

En la captación siguiente de la perspectiva de Dante, que se encuentra al lado del coche alejado del resto de la gente, observamos el funeral de Alicia. Cuando la cámara se acerca a donde tiene lugar el funeral, se ve que hay muy pocas personas. El uso del primer plano nos muestra las caras de los participantes que reflejan sus sentimientos; todos están muy serios, pensativos como si intentaban entender qué pasó, pero ninguna de las personas está llorando. El funeral se termina, la gente se va y a partir de este momento Alicia desaparece, no existe más. Vemos que Martín es el que se quedó más tiempo al lado de la tumba de Alicia, pero ni siquiera en un solo instante, se puede observar lo que siente, ni una vez lo vemos llorando, respecto a la muerte de su mujer.

En la escena siguiente, que está rodada en el apartamento de Martín (padre), primero a través del plano general seguido por el primer plano vemos a Dante que está bebiendo un vaso de alcohol fuerte, mirando hacia la terraza donde en este momento se encuentra Martín. A Martín le vemos desde la perspectiva de Dante, evidentemente subjetiva. Parece que antes de ser capaz de hablar con él, necesita una anestesia de alcohol ya que

está muy enfadado. Al fin ni siquiera se atreve a hacer esto, porque después de acercarse la terraza le comenta a Martín que se marcha.

Este es uno de los pocos momentos en que observamos una posible transformación del personaje de Martín. Es él quien sigue a Dante y le pide que se quede. El mismo Martín que normalmente le diría a su amigo que se vaya porque está ocupado o algo del mismo estilo. Sin duda, como se ve en las secuencias siguientes, este comportamiento es temporal y Martín volverá a comportarse como antes.

En la discusión entre los dos personajes se nota que lo que opina Martín sobre la muerte de Alicia es muy parecido a lo que dice Bauman sobre el comportamiento de la gente hoy en día. Martín le dice a Dante:

“(...) No hay nada más que decir. Ya no sirve.”⁷⁷

Lo que quiere decir que lo que pasó, pasó, y por eso no tiene sentido hacerse demasiados reproches sobre cosas que ya no se puede cambiar. Lo que hace Martín es como borrar de su memoria la existencia de Alicia para no sufrir.

Dante, que puede ver muy bien cómo actúa Martín en distintas situaciones, le dice a su amigo lo que opina sobre un comportamiento de este tipo:

“(...) Tienes la rara habilidad de perder lo que más quieres, primero perdiste a tu mujer...”⁷⁸

Mientras está hablando su cara aparece a través de primer plano, por lo tanto se ven muy bien sus sentimientos; lo mucho que está sufriendo por la muerte de Alicia, la rabia que siente hacía Martín, en general la intensidad de sus sentimientos en este instante.

Le dice a Martín que su manera que vivir, lo de ser ‘prudente’ y lo de ‘no alimentar fantasías para evitar momentos ‘desagradables’ no es un

⁷⁷ A.Aristarain; Martín (Hache), Escena 22, Secuencia 7

⁷⁸ A.Aristarain; Martín (Hache), Escena 22, Secuencia 7

método para vivir. La consecuencia de este tipo de comportamiento es sin duda que poco a poco estará (o ya está) perdiendo a los que más quiere. Por ser como es, a Martín quizás no le afecta tanto, ya que se ha desarrollado una manera de borrar a la gente o las cosas que le hacen sufrir. Lo que le intenta explicar Dante es que tiene que cambiar su actitud porque antes de que se dé cuenta se va a quedar solo.

El comportamiento de Martín es un típico comportamiento de un hombre postmodernista para el cual nada es duradero, hay que estar preparado a que todo se pueda terminar o cambiar en el momento siguiente; por lo tanto, nadie se puede permitir a comprometerse con nada demasiado.

La escena siguiente muestra que el discurso de Dante al final sí tuvo un poco del impacto sobre Martín (padre). Vemos a Martín que va hacia su hijo para evitar a perderle también. Le vemos puesto en cuclillas, muy triste al lado de la puerta de la habitación de Hache. Cuando éste sale, se nota que no puede ni creer lo que ve, ni entender lo que pasa. Con preocupación se inclina hacia su padre y le pregunta por la razón de su comportamiento tan raro.

Martín le empieza a explicar a su hijo, que en realidad él es lo único que le importa en su vida. Le confiesa a Hache que cuando estaban en el chalet en Almería y le dio la lista con razones para las cuales vale la pena vivir, no había puesto lo que él considera como lo más importante. Y la razón más importante para seguir viviendo, para Martín es como nos enteramos, su hijo, Hache. Vemos a padre e hijo a través del plano medio, por lo tanto se ve muy bien la acumulación de sus sentimientos, incluso al final de la escena Martín empieza a llorar.

Aquí tampoco hay música, la luz parece ser la más natural posible, no hay nada que nos pudiera distraer de seguir los diálogos de los protagonistas.

Aquí también observamos la interioridad de un hombre que se comporta como Martín. Se nota que él también está perdido, que no es feliz.

Sabe que el mundo en el cual vive hay que adaptarse y en su opinión eso significa aceptar que nada es fijo ni duradero, no hay que fiarse de nada más que de uno mismo y por lo tanto no formar relaciones demasiado cercanas ni siquiera con los personajes que más queremos. Sin embargo, a lo largo de la película se puede observar que este tipo de comportamiento no sirve y Martín está más y más perdido.

Esta secuencia como toda la película es muy compleja, en cada escena aparecen acontecimientos, discursos, monólogos, o captaciones muy complejas e importantes.

A continuación, en la escena siguiente a través del movimiento panorámico horizontal vemos la habitación de Dante. La captación empieza mostrando unos trozos de pizza a medio comer y sigue mostrando una muchacha joven, desnuda en la cama al lado de Dante. Ambos están dormidos, parece ser medio día. Suena el teléfono, Dante se despierta y da permiso para que alguien que está abajo entre.

Aparece Hache que sale del ascensor, entra al apartamento de Dante y se dirige hacia su dormitorio. La imagen que encuentra le sorprende y asusta bastante, se nota que el joven se siente muy incómodo. El plano general corto, rodado desde la perspectiva de Hache, muestra la cama en la cual ya sentada, todavía desnuda, pero totalmente inconsciente se encuentra la muchacha joven y al lado de ella terminando de vestirse, Dante. Hache no acostumbrado a situaciones de este tipo casi se va, pero su amigo le explica que no es nada anormal y no tiene por qué marcharse.

Aquí vemos una ruptura total de cualquier tipo de normas. Que todo es normal, permitido, no hay ningunos códigos morales. Como dice Bauman, en la cultura de la postmodernidad la identidad ya no es una “construcción” fundida con tanta exactitud. Resulta ser más una obra caótica, que consta de varios elementos independientes.

A continuación vemos una captación casi igual a la del comienzo de la película (Escena 2: La propuesta). Aquí también aparece Martín (padre) frente a Jorge (el productor) en su despacho. A través de medio plano (plano – contraplano) seguimos la conversación de los dos hombres. El productor le comenta a Martín las reglas del nuevo contrato, en el cual hay más presupuesto y las condiciones parecen ser mucho mejor. Se nota en la cara de Martín cierta vigilancia, como si estuviera esperando que después de tantas noticias buenas hubiera una mala. Y por cierto, al final Jorge le comunica que Dante no va a poder hacer la película, por su comportamiento en el teatro.

En la charla del productor con Martín hay varias referencias al mundo artístico real, mientras éste menciona nombres como por ejemplo Julia Roberts, que dan a la película cierta autenticidad.

Esta secuencia termina con la escena en el restaurante “La vaca Argentina” (que nos hace recordar el tema de la nostalgia y del exilio que, por los últimos acontecimientos, pudiera haber sido olvidado).

Vemos a Martín que entra rápidamente y se dirige hacia la mesa donde se encuentran su hijo y Dante. Los dos ya están comiendo, mientras esperan a Martín que se sienta al lado de ellos y lo primero que hace es comunicarles que ha tomado la decisión de no hacer la película. Lo explica por la falta del presupuesto y problemas típicos que terminan con la reducción de la calidad de la película. Ni a su hijo ni a Dante les dice la razón verdadera, (que es el hecho de que Dante no va a poder actuar en ella).

En esta escena también hay muchas referencias al mundo artístico real. Primero Martín explica las razones por las que no va a hacer la película, que sin duda son los problemas que aparecen en muchas ocasiones reales. Dante hace referencia al miedo que tiene Martín de hacer la película después de varios años sin practicar, que es una referencia al fenómeno de la impotencia artística. Y al final Martín menciona el nombre de Jorge Gundín que es un director de cine argentino real.

5. Condiciones de producción:

5.1. Informaciones sobre el director

Adolfo Aristarain, director, productor y guionista, nació en Buenos Aires, Argentina el 19 de Octubre de 1943.

Después de haber vivido en Brasil, donde trabajaba como técnico de efectos de sonido y director de series de televisión norteamericanas, se trasladó a España, donde entre los años 1966 - 1969 trabajó como auxiliar de dirección de Mario Camus. Luego Aristarain regresó a Argentina donde escribió el guión y dirigió un cortometraje que se llama Borges.⁷⁹ Su primer largometraje titulado “La parte de León” fue rodado en el año 1978. De esta manera empezó su aventura con el cine que dura hasta el día de hoy.

Aristarain hizo películas como “La playa del amor” (1980), “La discoteca del amor” (1980), “Tiempo de revancha” (1981), “Últimos días de la víctima” (1982), “The Stranger” (1987), “Un lugar en el mundo” (1992), “La ley de la frontera” (1995), “Martín Hache” (1997), “Lugares comunes” (2002) y “Roma” (2004).

“A diferencia de la plana mayor de los cineastas sudamericanos, Adolfo Aristarain ha prescindido de ser evaluado en función de su ubicación en uno u otro género; su cine obedece a la perspectiva de un humanista afín a un ideario en el que prevalecen los conceptos de solidaridad, amistad y capacidad por entender la complejidad emocional que nos envuelve. Por lo tanto es lógico pensar que Aristarain se encuentre más cómodo con el dibujo de unos personajes que transitan por los márgenes de la utopía, evidenciando un distanciamiento con la realidad impuesta. Hasta asumir esta plena identificación con un cine que apela a la naturaleza humana por encima de otras consideraciones, Adolfo Aristarain trató de forjarse un cierto prestigio a efectos de la propia industria audiovisual.”⁸⁰

⁷⁹ Christian Aguilera, p. 36

⁸⁰ Christian Aguilera, p. 36

El carácter de las películas de Aristarain ha cambiado a lo largo de los años. Empezando por películas que pudieran ser clasificadas como ‘thrillers’, a través de largometrajes de temática política;

(“ (...) en referencia al inminente cambio de poderes que empezaba a operarse en el país sudamericano –el poder militar controlado por Augusto Videla dejaría paso a la consolidación de un estado democrático”⁸¹)

o consideradas como una objeción al régimen dictatorial que en estos años dominaba en Argentina.

Después llegó una etapa donde Aristarain empezó a filmar películas mucho más personales, como “Martín (Hache)”.

Aristarain es considerado como uno de los mejores directores del cine argentino. Hace películas basadas en diálogos usando el mismo grupo de actores en la mayoría de sus películas (Los que aparecen con la mayor frecuencia son: Federico Luppi, Cecilia Roth, Juan Diego Botto o Eusebio Poncela).

Aquí hay que subrayar el hecho de que Federico Luppi, un actor argentino, es el que actúa en la mayoría de las películas de Aristarain. Como dice Luppi es:

“(...) presumiblemente el único actor capacitado para ofrecer un retrato de un director de cine en ‘Martín Hache’ con indudables trazos de la personalidad de su mentor en la gran pantalla, aunque lejos de contemplarse, según el propio interesado, como una autobiografía.”⁸²

Aparte del trabajo, hay también un respeto y amistad entre el director y sus colaboradores:

⁸¹ Christian Aguilera, p. 36

⁸² Christian Aguilera, p. 36 - 37

“En cada personaje que ha interpretado Luppi en mis películas hay algo mío. Pero más que una identificación con Luppi, lo que pasa es que es un actor del carajo, tiene una gran presencia. Desde el 81 hemos trabajado juntos y hay personajes que le van perfectamente, es amigo, es un tipo encantador pero lo uso principalmente porque es un actor extraordinario”⁸³.

Haciendo guiones, Aristarain se une frecuentemente con la escritora Kathy Saavedra como fue en el caso de “Martín (Hache),” “Lugares Comunes” y “Roma”. Los dos juntos forman películas brillantes - no sólo inteligentes sino también entretenidas.

Muchas veces podemos leer qué opinan los actores que suelen trabajar con Aristarain sobre la colaboración con él. Al principio, estaba segura de que como los diálogos son tan largos, hay mucha libertad para improvisación e ideas propias de los protagonistas, pero parece que la situación es precisamente al revés. A continuación, Aristarain opina sobre la producción de “Martín (Hache)” y sobre los actores con quienes suele trabajar:

“(...) no hay una sola línea improvisada, ni una pausa improvisada. Es lo maravilloso de estos actores, sin ellos nunca hubiera podido hacer la película, ya que tienen un dominio tal de su oficio y una técnica tan incorporada que pueden dar la sensación de que no actúan y están improvisando, mientras están respetando el guión punto por punto. Si hay algo que les suena mal o que quieren hacer de otra manera lo vemos, pero no se improvisa nada. Y más en una película como ésta en que hay tanto texto. Si empiezas a improvisar y a cambiar cosas se hace un lío. El texto del guión está respetado hasta la última coma.”⁸⁴.

⁸³ <http://www.etcetera.com.mx/1998/278/YN0278.HTM>

⁸⁴ <http://www.etcetera.com.mx/1998/278/YN0278.HTM>

5.2. Los actores principales: comparación de las condiciones de la vida con los hechos de la película

La historia narrada en la película sobre la identidad, el exilio, la nostalgia y la patria coincide con la biografía tanto de Aristarain como de los actores principales Cecilia Roth y Federico Luppi que añade a sus papeles autenticidad.

5.2.1. Cecilia Rothenberg (Roth),

Cecilia Roth – Rothenberg nació en el año 1958, como Federico Luppi, ella también en Buenos Aires, Argentina.

Es una actriz espléndida, se compromete con toda su personalidad, pone alma y vida en su papel. Respecto a la película “Martín (Hache)” las más memorables e admirables son las escenas donde se ve su nerviosismo ahogado, su sufrimiento profundo escondido, su lucha para seguir viviendo.

Por el papel en el largometraje “Martín (Hache)” Cecilia obtuvo un Premio Goya por la mejor interpretación femenina protagonista y el Premio Cóndor de Plata por mejor actriz femenina tanto en “Martín (Hache)” como por “Un lugar en el mundo”.

Dado que su padre era uno de los fundadores del diario de la oposición *La Opinión*, por el peligro del lado del régimen, su familia tuvo que abandonar Argentina. Así Cecilia teniendo diecinueve años llegó a Madrid. Hasta entonces ya había empezado con la actuación, pero su carrera se desarrolló después de llegar a Madrid donde trabajó con los representantes más famosos de la movida madrileña actuando en “Arrebato” (1979) de Iván Zulueta (que con esta película abrió esa nueva década de los 80) y en “Todo sobre mi madre” (1999) o “¿Qué he hecho yo para merecer esto?” (1984) los primeros largometrajes de Pedro Almodóvar (uno de los representantes más importantes de la movida).

Su colaboración con Adolfo Aristarain empezó muy pronto, porque ya en las primeras dos películas en las que actuó Roth trabajaba con Aristarain, que entonces era asistente de dirección:

“Casualmente el asistente de dirección de aquellas dos primeras películas que hice aquí – ‘No toquen a la nena’ y ‘Crear de golpe’ fue Aristarain”⁸⁵

Después:

“Durante esos años, que Almodóvar califica de misterio, Cecilia maduró como actriz al lado, entre otros, de Adolfo Aristarain, quien la dirigió en ‘Un lugar en el mundo’ o ‘Martín Hache’”.⁸⁶

Tanto con Almodóvar como con Aristarain Cecilia siempre tuvo una especie de conexión y gran amistad, que aunque había periodos de tiempo en los que no trabajaban juntos, su relación no sufría ningún deterioro:

“(…) Creo que con Pedro pasa algo que también me ocurre por ahí con Adolfo Aristarain, básicamente con ellos dos, que hay como una especie de comunicación con algo que tiene que ver con lo más esencial del alma, con una mirada parecida sobre el mundo. Eso incluye los valores, las emociones, las pérdidas, las ganancias, las alegrías”.⁸⁷

La misma opinión de la amistad entre Roth y sus dos favoritos directores del cine – Aristarain y Almodóvar - se repite varias veces, por ejemplo:

“Soy muy amiga de Pedro y soy muy amiga de Adolfo. Estoy hermanada con ellos en algún lugar que no es solamente trabajo. (...) Hay algo que quizás tiene que ver con una mirada sobre la vida similar. Los entiendo y creo que ellos me entienden a mí.”⁸⁸

⁸⁵ Che, que bueno... p. 122

⁸⁶ Che, que bueno... p. 120

⁸⁷ Che, que bueno... p. 125

⁸⁸ Che, que bueno... p. 125

Después de volver a Argentina en el año 1985, Roth se reencuentra con Aristarain, que en este periodo también estaba en Buenos Aires. De nuevo empiezan a trabajar juntos y así se forman las siguientes películas –

- “The Stranger” (1987) - (una coproducción con Estados Unidos; “fue la primera película que hice con Aristarain, porque la que debería haber sido la primera, ‘La parte del león’ coincidió con mi exilio”)⁸⁹,
- “Un lugar en el mundo” (1992) y “Martín Hache” (1997)

Volviendo al tema del exilio, ya se percibe en los antecedentes de Roth: precisamente su padre tuvo que huir del terror estalinista, dejando Ucrania y empezando una vida nueva en Argentina. A continuación, en cuanto la situación en su nueva patria empezó a empeorar, y antes de que se repitiera el horror vivido, decidió afrontar junto con su nueva esposa y sus dos hijos (Cecilia y Ariel) un nuevo exilio y trasladarse a España.

Roth al principio sufría mucho por ser exiliada:

“Recuerdo la partida de Argentina de una forma muy dolorosa. No sabía dónde me dirigía, ni por cuánto tiempo...”⁹⁰

Después de un periodo de nostalgia, Cecilia no sólo se acostumbró a vivir en Madrid, sino que también empezó a disfrutar de una vida errante:

“(...) continúa gustándole referirse al nomadismo como uno de los motores de su actitud vital.”⁹¹

Al fin, en una entrevista con Juan Carlos González Acevedo⁹² Cecilia, a la pregunta de si se siente como actriz argentina reintegrada, argentina trabajando entre Argentina y España, una actriz nómada..., ella dice:

⁸⁹ Che, que bueno... p. 126

⁹⁰ Che, que bueno... p. 121

⁹¹ Che, que bueno... p. 119

⁹² Juan Carlo González Acevedo, autor del libro *Che, qué bueno que vinisteis*, periodista, vive en Barcelona.

“(...) Me siento argentina; me siento española cuando estoy en España. Siento que cuando hablan de mí en algún medio por un proyecto se refieren a la actriz hispanoargentina; es difícil que digan la actriz española o la actriz argentina”.⁹³

Contando los detalles de la vida tanto de Cecilia Roth como de Federico Luppi, refiriéndose al tema del exilio, quiero mostrar la curiosa semejanza, entre la vida real de los dos actores y el papel que representan en la película “Martín (Hache)”. Ambos son exiliados e interpretan papeles en películas que tocan exactamente estos temas, lo que es como vivir otra vez la historia de uno mismo.

Ahora pues, en los últimos años Roth actuaba en largometrajes como Cenizas del Paraíso (Marcelo Piñeyro; 1997), Vidas privadas (Fito Páez; 2001) o Kamchatka (Marcelo Piñeyro; 2002) que tocaban los temas del pasado más reciente y sombrío de la Argentina.

Aquí quería citar otra vez una parte de la entrevista entre Cecilia Roth y el autor del libro “Che, qué bueno que vinisteis” – Juan Carlos González Acevedo:

“(...) ¿Este tipo de papeles suponen para usted algo especial o logra dejar a un lado circunstancias y vivencias personales?

- Pasan un poco las dos cosas. A veces esas vivencias te inundan sin que tú quieras y tal vez por mecanismos actorales que tocan inconscientemente ciertos puntos para que la emoción fluya, y de pronto te encuentras sumergido en una situación que no sabías que te iba a suceder. Por otro lado tienes la necesidad de cierto distanciamiento para controlar la actuación.

⁹³ Che, que bien... , p.121

¿El cine puede ser, entre otras muchas cosas, un instrumento idóneo para dar una salida colectiva a sentimientos individuales como el dolor, la ira o la impotencia?

- Con el paso del tiempo, lo que antes era rechazado de ese pasado se ha convertido en necesidad de explicarlo. Cuando estás muy cerca, cuando el pasado es muy reciente, cuesta mucho aceptarlo como propio. Creo que el cine está dando salida a esa necesidad que recién los argentinos estamos tratando de entender”.⁹⁴

5.2.2. Federico Luppi

Federico Luppi nació en Buenos Aires en el año 1936. Trabajó como actor, tanto en largometrajes como en el teatro.

Como dije antes, muchas veces actuaba en las películas de Adolfo Aristarain, siempre teniendo papeles protagonistas. (Lo vemos en las películas siguientes: “Un lugar en el mundo”, “Martín (Hache)” o “Lugares Comunes”).

En el año 2004 dirigió su primera película titulada: “Pasos”.

Luppi, tanto en las películas en las que actuaba, como en su vida real, siempre ha sido muy comprometido tanto con la política como con los problemas de la sociedad:

“Defensor de causas ciudadanas, conversador infatigable, protestón, crítico y lenguaraz con la corrupción política”.⁹⁵

Luppi llegó a España porque soportaba más que la situación en Argentina.

Entre Adolfo Aristarain y Federico Luppi hay una comprensión muy grande sobre las visiones del mundo. En una entrevista de Luppi con Juan Carlos González Acevedo, leemos:

⁹⁴ Che, qué bueno ..., p. 128

⁹⁵ Che, que bueno...p. 75

“(...) Pero en muchas de sus películas con Aristarain hay una afinidad entre actor y director que casi traspasa la pantalla...

- Él me conoce a mí y me elige para hacer el roscó de ‘Un lugar en el mundo’ o el padre carbón de ‘Martín (Hache), pero él me ve a mí discutir. Sabe que soy un cabrón, sabe que soy arbitrario, sabe que soy buena persona, sabe que soy ineficaz en política y sabe que soy un calentón, bueno todo eso lo conoce. En cierta forma esos discursos me llegan porque es lo que estoy pensando del mundo. El personaje de Robles, él profesor, cómo me va a afectar. Fíjate, en el mundo en que vivimos, la experiencia, la sabiduría, el comportamiento, la ética, no tienen valor. (...)”

Aquí Luppi habla sobre la jubilación forzada de personas que si pudieran seguir trabajando lo harían, pero hay una tendencia de librarse de ellos en beneficio del ingreso de los consumidores. Dice que estas son unas de las injusticias del mundo actual, capitalista. Nos convence que hay que, por lo menos, intentar hacer algo en contra de esta inhumanidad, cambiar poco a poco la sociedad desalmada.

Mientras hablan sobre la situación actual, Luppi recurre a la película de Fernando León de Aranoa “Los lunes al sol” en la cual vemos como funciona el sistema, que es una trampa de la cual no hay salida.

La opinión de Luppi en la entrevista hecha por Juan Carlos González Acero respecto a la situación en Argentina es la siguiente:

“...(...) Argentina (...), desde el 77 hasta ahora no hizo más que descender, amargarnos, reprimirnos, jodernos, robarnos (...)”⁹⁶

En esta parte de la entrevista, incluso el mismo Luppi dice que sí se identifica con lo que está diciendo en la película, su opinión verdadera no se

⁹⁶ Che, que bueno que..., p. 84

distingue mucho de lo que dice como Martín (padre) en la película Martín (Hache):

“(...) tanta observación de la muerte, del dolor, de la quema de libros, de la represión y de la diáspora. (...) Creo que uno de los grandes pecados contra el ser humano es esta permanente deificación y sobrevaloración del terruño, que termina por ser una trampa – como decía Aristarain en ‘Martín (Hache)’ (...) Los últimos años en Argentina fueron muy malos para mí, bueno, no solo para mí, le pasó a muchos. Me di cuenta de que había cumplido un ciclo de hartazgo, de que no tenía ni razones afectivas, ni morales, ni éticas, ni políticas, ni ideológicas ni operativas, porque yo no podía aportar demasiado; ministro no soy, ni político ni empresario... (...)

(...) ya no te quitaban la vida solamente, te quitaban tu trabajo, tu salario, tu sangre tu dinero. Un país donde un ministro perverso me roba impunemente, yo no tengo defensa. Robarme años de trabajo, de mi vida, ¿Qué es eso? Me sigo preguntando, ingenuamente, cómo el país no ardió por los cuatro costados. Murieron 20 personas el día de De la Rúa, pobre gente que quedó muerta en la calle por reclamar lo que era suyo.”⁹⁷

En el mismo entrevisté, refiriéndonos al tema de la crisis argentina y las producciones cinematográficas, Luppi definitivamente no está de acuerdo con la afirmación que la crisis podría ser un ‘motor’ que mejore la producción cinematográfica:

“¿Cree que la crisis argentina ha dado lugar a mejores producciones cinematográficas?

- Me parece de un facilismo un poco torpe. Es lo mismo que pensar que (...) Picasso pintaba muy bien porque se moría de frío. La pobreza no genera talento; lamentablemente es todo lo contrario, todo lo contrario. (...)”⁹⁸

⁹⁷ Che, que bueno..., p.77

⁹⁸ Che, que bueno que, p.87

Otra vez volviendo al tema de la unidad de las visiones del mundo entre Aristarain y Luppi, quería referirme a la película “Lugares Comunes” (una de las tres películas que entran en la trilogía) y citar otra parte de la misma entrevista hecha por Juan Carlos González Acero:

“(...) cuando escucho en ‘Lugares Comunes’ la reflexión del profesor Robles sobre la lucidez hay un momento en el que me cuesta creer que eso no lo ha escrito usted o que no lo piensa con palabras muy parecidas.

- “Esas alquimias se dan, por fortuna, porque hay buena conexión.”⁹⁹

5.3. Género

“Martín (Hache)” es un drama psicológico. Existe una enorme intensidad de sentimientos entre los cuatro personajes. Se puede observar también que los diálogos y las discusiones que aparecen entre los protagonistas en la película son como un ‘juego’ psicológico destructivo. Lo dramático de la película son las consecuencias no tanto de las acciones como de las conversaciones y discusiones, de cómo se dañan y, por lo tanto, se destruyen los cuatro amigos a lo largo de la película.

Un drama psicológico trata de un conflicto que se halla dentro de la mente del protagonista. Lo característico de este género cinematográfico es el ritmo lento de la narración y la tensión dramática creciente. Además, como un subgénero del drama¹⁰⁰, es una película de ficción, cuyo objetivo es afectar y emocionar al público.

⁹⁹ Che, que bueno que, p. 18

¹⁰⁰ Drama - „(...) die Dramentheorie des Aristoteles, der selbst zwar seine Kategorien ohne normative Absicht und induktiv aus dem Textkorpus der griechischen Tragiker ableitete, dessen Beschreibung des Dramas als ‚Nachahmung einer Handlung‘ in Personenrede mit einer bestimmten Raum- und Zeitstruktur und einem bestimmten Personal und dessen Begriffe der ‚katharsis‘ und ‚hamartia‘ jedoch seit der Renaissance zur Norm dramatischer Texte erhoben wurden. Und dies gilt noch für die Dramentheorien des neunzehnten und

En el caso de “Martín (Hache)” se puede observar una gran similitud con un espectáculo dramático. Esto es porque hay una cantidad de protagonistas mínima (los personajes que aparecen en casi toda la película y los que tienen importancia son solamente cuatro: Martín (padre), Martín (Hache), Dante y Alicia). Los espacios en los cuales está rodada la película son pequeños y en la mayoría de los casos cerrados, lo que provoca una gran intensidad y condensación de emociones. Además, las relaciones entre los personajes son dinámicas y abstraídas para que puedan ser tratadas como ejemplares. Estas características son sin duda típicas de un espectáculo dramático.

früheren zwanzigsten Jahrhunderts, die ausgehend von der antiken Tragödie, dem europäischen Renaissancedrama und dem Drama der französischen und deutschen Klassik, in einer Konfliktstruktur das Wesen der dramatischen sahen (...), das drama als Synthese von epischer Objektivität abhoben und ihm die Zeitdimension der Zukunft bzw. die Differenzqualität der Spannung zuordneten.“¹⁰⁰

IV CONCLUSIÓN

Parece que el dilema más grande del hombre contemporáneo es el de experimentarse a sí mismo como un individuo que no tiene ni significado, ni importancia. Las dudas sobre el valor de cada uno, son la primera razón que provoca el sufrimiento del ciudadano mundial. Toda la cultura audiovisual nos muestra cómo debería ser un individuo contemporáneo ideal y su vida cotidiana impecable. La verdad es que es un modelo totalmente irreal y, por lo tanto, imposible de imitar. Es la razón por la cual un individuo perdido del mundo postmoderno se pone a buscar el mejor modelo para sí mismo, siendo consciente de que nunca se va a enterar de si su elección era buena y que esta búsqueda nunca se va a terminar.

Además, al igual que el protagonista del mundo postmoderno, toda la realidad, como dice Bauman, está en un movimiento constante, fluida, desordenada, burlándose de la diferencia entre lo esencial e insignificante, lo imprescindible y lo casual. La realidad del mundo contemporáneo no da a sus habitantes ninguna garantía sobre cómo será el día siguiente.

Unos de los atributos que acompañan siempre el postmoderno estilo de vida son, como dice Bauman: la incoherencia, inconsecuencia del comportamiento, lo episódico y fragmentario. El ser humano dentro de este mundo, como la realidad que le rodea, también es un personaje totalmente inestable. Buscando el sentido de su existencia, busca también una idea, un método para su vida. De todas formas el hecho de hallarse dentro de un mundo que se mueve constantemente en direcciones distintas y desconocidas, exige lo mismo de sus habitantes que, para que se puedan adaptar a todos estos cambios, tienen que seguir cambiándose a sí mismos.

A lo largo del último siglo, el mundo se ha transformado de manera radical. Las aglomeraciones se han desarrollado muy rápido de manera que el hombre desorientado tiene mucha dificultad para encontrar su lugar. Se ha formado una realidad llena de “ajenos” que viven uno al lado del otro. Es

un mundo donde la gente no permite que las relaciones superficiales lleguen a ser más íntimas. Toda la realidad postmoderna está construida a base de no relacionados consigo mismos, episodios que siguen uno detrás del otro. Lo mismo pasa con las relaciones humanas, todo pasa “hoy” y “ahora”. Nunca está considerado como algo sólido o duradero. Así, la falta de continuidad, la incoherencia y el carácter episódico de las cosas, son las características fundamentales de la realidad del mundo contemporáneo. En esta realidad el hombre no se encariña con nada ni nadie, ni siquiera si tenemos en cuenta su propia identidad. Como dice Bauman:

“(…) la identidad postmoderna, se caracteriza por la falta de identidad. Su siguientes encarnaciones se cambian como las imágenes dentro de un caleidoscopio.”

Este tipo de mundo, esta realidad es la que rodea a los protagonistas de la película “Martín (Hache)”. Y estos tipos de problemas son los que enfrentan los personajes principales de la película. Cada uno de ellos está buscando su propio ‘yo’, su identidad, su lugar en el mundo. Y ninguno de ellos logra hacerlo. A lo largo de la película, a través de varios diálogos se puede observar lo difícil que es para cada uno encontrar razones para vivir, empezar a sentir ser alguien, encontrar su propia identidad y, como no lo consiguen, tienen que atenerse a las consecuencias, que suelen ser muy crueles y pueden llevar hasta la muerte.

Después de analizar las teorías de Bauman y sobre todo después de ver varias veces la película “Martín (Hache)” y reflexionar mucho sobre uno de los mayores problemas del mundo contemporáneo, que es la búsqueda de la propia identidad y cómo uno puede lograrlo, opino que ni las reglas estrictas impuestas por la sociedad o por las autoridades que nos obligan a seguirlas, generando una especie de sentimiento de falsa ‘seguridad’; ni la libertad extrema en un mundo sin responsabilidades; ni unas normas cualquiera, sin relaciones humanas verdaderas, sin futuro, con inseguridad y desorden,

nos permitirán encontrar nuestra identidad. La conclusión a la que llegué después de analizar este tema, es que lo más importante es quedarse en el medio de las cosas e intentar evitar los extremos que nunca ayudan y siempre, al final, nos destruyen. Seguir esta regla es, en mi opinión, una de las pocas posibilidades que nos pueden permitir encontrar nuestro “yo”, nuestra propia identidad.

I. RESUMEN

Mi trabajo es un análisis de la película de un director de cine español-argentino, Adolfo Aristarain: “Martín (Hache)”. El tema que estaba investigando es ‘la identidad’ y más precisamente la búsqueda de la propia identidad del hombre en el mundo contemporáneo. Para poder hacer este análisis tenía que conocer mejor el contexto – la realidad del mundo de hoy, considerándola como un mundo desordenado, inseguro e imprevisible. A esta realidad, Zygmund Bauman (filósofo polaco, uno de los creadores del concepto de la postmodernidad), la llama ‘la postmodernidad’. Sus libros, que se refieren al tema de la identidad tanto de manera directa como indirectamente, me sirvieron de base para el análisis.

Mientras analizaba la película fijándome en el tema de la identidad, podía observar que la falta de poder encontrarla, que hoy en día es un fenómeno más y más frecuente, provoca consecuencias muy graves y está relacionada con unos de los problemas más difíciles del mundo ‘postmoderno’ como es el suicidio o el abuso de las drogas.

Otras referencias a los acontecimientos del mundo contemporáneo que hace la película, que también (como lo expliqué en mi tesina) tienen relación a lo difícil que es hoy en día encontrar la propia identidad, es la relación del tema principal con la política (su influencia y el poder que mantiene sobre nosotros).

A continuación, el análisis formal de la película lo realicé fijándome sobre todo en el tema de la identidad, analizando las partes de la película que están relacionadas con este tema. La parte formal de mi trabajo consta del análisis tanto de la microestructura, donde expliqué de qué trata el tema de mi trabajo, hice un breve resumen de la película y expliqué el uso de los símbolos; como de la macroestructura, donde muestro cómo está hecha la película para crear cierta influencia sobre el público, (contiene también la

división de la película en secuencias y su análisis). Expliqué que la expresión cinematográfica es muy simple y aparte de unas excepciones (que son sobre todo los hilos autotemáticos), la película sigue las normas del cine clásico. Lo importante es, sin embargo, saber que la realización de la película de este modo es intencional y que su objetivo es no distraer al público y hacerle fijarse en el argumento de la mejor manera posible.

Antes de terminar, presenté unas informaciones sobre el director de la película y los cuatro actores principales, también mostrando la relación entre su vida real y los papeles que ejercen.

Mi tesina termina con la presentación de las conclusiones que hice después de la investigación sobre el tema de mi trabajo: la búsqueda de su propia identidad y el análisis de la película.

II. RESUMEN EN ALEMÁN

Diese Arbeit ist eine Analyse des Filmmaterials „Martin (Heche)“ mit dem Fokus auf die Thematik Identitätsfindung. Das Werk entstand 1997 von einem argentinischen Regisseur, der seit mehreren Jahren in Spanien lebt. Der Film erzählt den Ausschnitt vierer zentraler Lebensgeschichten, wobei die Gemeinsamkeit der Personen dadurch gegeben ist, dass sie sich auf der Suche nach ihrer Identität befinden. Als fünfter zentraler Akteur können die Suchmittel gesehen werden, die in jedem der vorgestellten Leben auftauchen.

Der erste Teil der Arbeit bearbeitet den theoretischen Hintergrund, hier ist der Zusammenhang von Identität, aufgrund der exemplarischen Beispiele des Filmmaterials, mit den Bereichen Politik, Drogen und Selbstmord zentral. Baumann spielt dadurch eine Rolle, dass sich die von ihm beschriebene Zeit der Postmodernität sehr mit der Realität der Hauptcharaktere des Materials deckt. Der politische Zusammenhang spiegelt einerseits die politische Lage Madrids wieder, mit seinen unzähligen Möglichkeiten an Konsum verschiedenster Güter und andererseits die Politik Argentiniens mit eher andauernden ökonomischen Krisen. Ebenso kann man durch die gezeigten Szenen des Films der Patriotismus als Machtinstrument der Regierenden interpretiert werden, wobei am Beispiel Argentiniens sichtbar wird, dass man sowohl innerhalb der Staatsgrenzen als auch ausserhalb meist nicht glücklich ist. Auch hierbei kommt es wieder zur Thematik der Identität, da es hierbei darum geht, den idealen Platz zu finden und dies hier eine ständige Migration darstellt.

Bereits der Titel des Werkes „Martín (Hache)“ behandelt den Identitätsmangel, da hier auf Vater und Sohn verwiesen wird und diese den gleichen Namen tragen, wobei der Sohn von Beginn an metaphorisch ohne Identität/„Ich“ bleibt. Ebenso werden verschiedene Identitätsdefinitionen miteinander in Beziehung gesetzt.

Dieser Film kann in dem Zusammenhang mit den Werken von Zygmund Baumann analysiert werden, wenn man den Blick auf das Thema Identität richtet. Aufgrund dessen entstand die Forschungsfrage: „Inwiefern zeigt sich das Thema Identität im Laufe des Filmmaterials und im Zusammenhang mit der Sicht Sigmund Baumanns auf die Gegenwart.“ Hierzu muss erwähnt werden, dass Baumann die Gegenwart als Postmodernität bezeichnet. Die Postmoderne ist durch den raschen Wandel geprägt, der durch Werbung und Konsum vorangetrieben wird und schnelle Anpassung erfordert. Lebenswege und Perfektion sind in ihrer Vielfalt und Fiktion zwar vorhanden, bleiben jedoch ungreifbar. Postmodernität kann als Zeit verstanden werden in der Unsicherheit, Unplanbarkeit und vielfältigen Möglichkeiten ohne Regelmässigkeit und Modelle, welche Sicherheit bzw. Richtung geben könnten, vorherrschend sind. Da es nun an Orientierung fehlt, suchen Menschen nach Halt und nach ihrer eigenen Identität.

Die Identitätsfindung gipfelt in den Ausschnitten der Leben neben Drogenkonsum und Depression auch in Selbstmord.

Der zweite Teil dieser Arbeit bearbeitet die Ästhetik des Filmes, hier besonders in welcher Form formale Mittel eingesetzt werden um die Geschichte zu erzählen und Probleme zu beleuchten. Der Einsatz der Technik ist sehr zurückhaltend eingesetzt, da wenig musikalische Untermalung, keine „Special effects“, oft geschlossene Räumlichkeiten, etc. und folgt überwiegend den Regeln des klassischen Kinos. Hierfür spricht auch der Fokus auf den Lebensausschnitt der vier Personen und die Vorstellung neuer Charaktere, sodass keine Überraschungen für den Zuschauer gegeben sind. Das klassische Kino wurde deshalb gewählt, damit man sich auf die Handlung und die Probleme, welche der Film behandelt, konzentrieren kann. Monologe und individuelle Probleme, ebenso wie andauernde Zusammenhänge dieser über die gesamte Filmdauer hinweg, lassen das Material sehr intensiv wirken und erfordern enorme Aufmerksamkeit der Zuschauer. In anderen Worten würde durch den Einsatz

von aufwendigen Effekten und Nebenhandlungen, die zentrale Aussage des Filmes untergehen.

Obwohl der Film den Regeln des klassischen Kinos folgt, kann er jedoch nicht als klassischer Film eingeordnet werden, da er auch Ausnahmen aufweist gegeben durch die Intertextualitaet und autothematische Einsatze. Deshalb waere auch eine Bezeichnung des Filmes als postmoderner Spielfilm moeglich. Mehrmals zeigt sich die Verknuepfung zur realistischen Welten, wenn Namen realer Figuren der prominenten Welt im Film auftauchen. So scheut auch der Regisseur selbst nicht den Kontakt mit dem Publikum, sondern zeigt sich in einer Szene. Dies kann zum Einen als Unterschrift des Erstellers verstanden werden und zum Anderen als Identifikation mit seinem eigenem Werk. Ebenso kann der Hauptcharakter Martin (Vater) als Alter-Ego des Regisseurs betrachtet werden, indem er sehr viele Gemeinsamkeiten mit Aristerein aufweist.

Der letzte Teil zeigt die Aehnlichkeiten der Meinungen der Schauspieler ausserhalb der Produktion und im Rahmen des Filmes auf, die eher Gemeinsamkeiten als Abweichungen aufweisen. Ebenso bearbeitet der letzte Teil das Genre des psychologischen Dramas und gibt zusaetzliche Informationen ueber handelnde Akteure. Den Abschluss bietet die Conclusio, welche die wesentlichen Ergebnisse der Forschung praesentiert.

III. BIBLIOGRAFÍA y FILMOGRAFÍA

1. Bibliografía:

- Adolfo Aristarain y Kathy Saavedra; Guión: „Martín (Hache), Lugares Comunes, Roma”; Ocho y medio; Madrid; 2004
- Zygmunt Bauman; „Ponowoczesność, czyli de konstruowanie nieśmiertelności” en: „Postmodernizm a filozofia”. Wybór tekstów, S. Czerniak, A. Szahaj; Varsovia: 1996
- Zygmunt Bauman; „ Dwa szkice o moralności ponowoczesnej”; Varsovia; 1994
- Zygmunt Bauman; „ Wolnosc”; Krakovia; 1995
- Zygmunt Bauman; „Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna”; Varsovia; 1995
- Zygmunt Bauman; „Globalizacja”; Varsovia; 2000
- Zygmunt Bauman; „Ponowoczesność jako źródło cierpienia”; Warszawa; 2000
- Guzmán Rocher; “Introducción a la psicología general”; Editorial Herder; Barcelona; 1985
- Anthony Giddens; “Sociología”; Alianza Editorial; Madrid; 2006
- Donald Light, Suzanne Keller, Craig Calhoun; “Sociología”; McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A.; Bogotá, Colombia; 1991
- Christian Aguilera, Núria Dias; “Los directores del cine del Siglo XX”; Barcelona; 2001
- Hans Biedermann; “Diccionario de Símbolos”; Paidós; Barcelona; 1996
- Concepción Calvo; “Diccionario de Cine, producción, distribución y exhibición”; Ediciones JC Clementine; Madrid; 2007
- Werner Faulstich; “Grundkurs Filmanalyse”; 2 Auflage ; Wilhelm Fink Verlag, UTB; 2008

- Marion G. Mueller; “Grundlagen der visuellen Kommunikation”; UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz; 2003
- Nick Lacey ; “Introduction to Film”; Palgrave Macmillian
- Alice Bienk; „ Filmsprache Einführung in die interaktive Filmanalyse“ Schüren – Verlag GmbH; 2006
- Thomas Kuchenbuch; „Filmanalyse Theorien. Methoden. Kritik“; Böhlau UTB; 2005
- Sidney Lumet ; “Así se hacen las películas”; Ediciones Rialp, S.A.; Madrid; 2008
- Francesco Casetti, Federico di Chio; “Cómo analizar un film”; Paídos Comunicación Cine; Milán; 2007
- Manfred Pflister; „Das drama: : Theore und Analyse“; Wilchelm Fink Verlag GmbH & Co. KG; Muenchen; 2001
- Juan Carlos González Acevedo; „Che, qué bueno que vinisteis (El cine argentino que cruzó el charco)”; Editorial Dièresis, S.L.; Barcelona; 2005
- Cesar Maranghello; „Breve historia del cine argentino”; 2005
- Klaus Bodemer, Andrea Pagni, Peter Waldman (Hrsg.); “Argentinien heute Politik Wirtschaft Kultur“; Vervuert Verlag/ Frankfurt am Main; 2002

2. Enlaces del internet:

- <http://www.etcetera.com.mx/1998/278/YN0278.HTM> (entrevista con Adolfo Aristarain hecha por Naief Yehya: autor de la novela La verdad

de la vida en Marte (Planeta, 1995); columnista de la revista Nitrato de plata)

- <http://juandiegobotto.iespana.es/martin.htm> (página oficial de Juan Diego Botto)
- http://www.trigon-film.org/en/directors/Adolfo_Aristarain
- <http://www.filmaffinity.com/es/film154407.html>
- [http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_\(Hache\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_(Hache))
- http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman

3. Filmografía:

- Adolfo Aristarain (dir.) 1997 “Martin (Hache)”
- Adolfo Aristarain (dir.) 2002 “Lugares Comunes”
- Adolfo Aristarain (dir.) 2004 “Roma”
- Adolfo Aristarain (dir.) 1992 “Un lugar en el mundo”
- David Fincher (dir.) 1999 “Fight Club”

Nacionalidad: Polaca
Fecha de nacimiento: 10 Septiembre 1985
Dirección: C/ Wroble 32/11 40-535 Katowice, Polonia
Móvil: (+48) 517 485 163
E-mail: lukasik.olga@gmail.com

OLGA LUKASIK

Licenciada en Filología Española
Curso Postgrado "Rapid Expert Assistance and Co-operation for Conflict Prevention Operations, Crisis Management and Post-Conflict Rehabilitation",

Atributos claves: Honesto, muy adaptable, comunicativo, rápido en aprendizaje, creativo, bien organizado, lógico, analítico

IDIOMAS

Nativo: Polaco **Fluido:** Inglés, Alemán, Español **Competente:** Francés **Nivel básico:** Ruso

EDUCACIÓN

- 2006 - 2009 **Universidad de Viena – Viena, Austria**
Filología Española : Departamento de las Lenguas Románicas ; Primera lengua: Español;
Segunda lengua : Francés. Especialización : Medienwissenschaft;
Tema de la tesina : « Motivos y Estética en „Matin (Hache)“ » (Análisis cinematográfica la película “Martín (Hache)” con el foco al tema de «la identidad» basándose en las teorías de Z. Bauman)

(2008/2009 Universidad Complutense de Madrid – Programa de Intercambio Socrates
Erasmus : Departamento de Filología Española;
2004 – 2006 Universidad de Silesia, Katowice, Polonia)
- 04 – 05.2009 **Helsinki España & Universidad Complutense de Madrid – Madrid, España**
Curso certificado por la Facultad de Derecho de la UCM ([Curso Postgrado](#))
“Rapid Expert Assistance and Co-operation for Conflict Prevention Operations,
Crisis Management and Post- Conflict Rehabilitation”,
- 2004 - 2006 **Maria Sklodowska – Curie, Escuela Secundaria- Katowice, Polonia**

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Otoño - Invierno 2009 **Reporteros Sin Fronteras - Madrid, España**
(Asistencia en organización de eventos y acciones de RSF, búsqueda de patrocinadores, mantenimiento de contacto con los existentes, asistencia en la redacción de informes y noticias sobre la libertad de la prensa y expresión, creación del imagen de RSF) ; **Periodista de un Blog independiente www.p-es.org** (redacción de noticias sobre las situación de la libertad de la prensa y expresión)
- Verano 2009 **Salon Papierow Ozdobnych - Katowice, Poland**
Departamento de negocios internacionales, contacto con clientes extranjeros, asistencia a ferias internacionales ; DRUPA Junio 2008 (búsqueda de nuevos proveedores y artículos), Duesseldorf, Alemania ; Paper – world, 2006 Duesseldorf, Alemania, Feria de artes gráficas (exponente), Poznan, Polonia; 2004/5/6
- Junio 2009 **Emiter, (Light and Building, Fair Trade) - Guangzhou, Ningbo, Hong Kong, China**
Asistente (organización del viaje); Interprete (polaco – inglés),
- Verano 2008 **Commission on Security and Cooperation in Europe – Washington D.C., E.E.U.U.**
Research Asistant
Colaboración e investigación para la delegación de la observación de los elecciones Parlamentarias en Bielorusia en 2008
- Invierno – Primavera 2008 **OSCE P.A. (The Parliamentary Assembly of the OSCE) - Viena, Austria**
Research Asistant
Investigación para las delegaciones (*short – term*) de observaciones parlamentarias y presidenciales, asistencia e informes de las reuniones de las tres dimensiones de la OSCE focalizada en la dimensión político – militar ; organización del trabajo de la oficina (finanzas, calendario).
- Verano 2007 **Newsweek, Polonia, World Section,** entrevistas, contacto con especialistas, búsqueda de información, participación en la creación de los artículos de la sección mundial- Varsovia, Polonia

LOGROS Y OTRAS INFORMACIONES

Proyecto caritativo – Camino Seguro (ONG)
[Ciudad de Guatemala, Guatemala](#) (Otoño 2007)

Miembro de un equipo de equitación,
(varias competiciones en salto. Nivel nacional),
[Polonia](#) (1999-2005)

Carnet de conducir, kat. B (desde 2003)

Cursos del lenguaje de negocios – Inglés -
Universidad de Viena – 2006/2007

Examen estatal de alemán en el Goethe
Instituto – Zentrale Mittelstufen Pruefung

AFICIONES

Deporte: Montar a caballo, Esquiar, Snowboard, Yoga,
Cultura: Cine y literatura española e iberoamericana
Otros: Viajes, temas de actualidad

INFORMÁTICA

Word, Excel, Powerpoint – avanzado

